W. van Swol Adam junio 2005

Niccolo Paganini

24 CAPRICES, Op. 1

pour flûte

Transcription et arrangement
par Patrick GALLOIS

24 CAPRICES, Op. 1
for flute
Transcribed and arranged
by Patrick GALLOIS

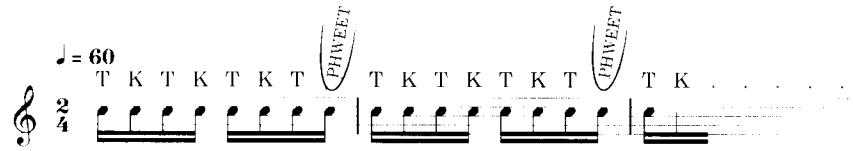
24 CAPRICEN Op. 1
für Flöte
transkribiert und eingerichtet
von Patrick GALLOIS

24 CAPRICHOS, Op. 1
para flauta
Transcripción y arreglo
por Patrick GALLOIS

Editions Musicales, Alphonse Leduc
175, rue Saint-Honoré, 75040 Paris cedex 01

Imprimé en France AL. 28 868 Réf. BH

4. Übung :



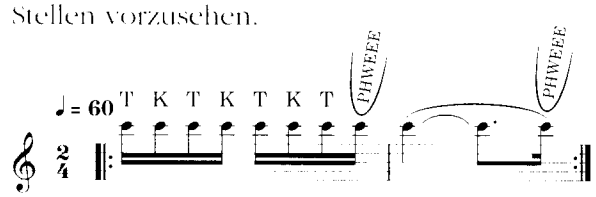
Diese Übung basiert auf dem doppelten Zungenstoß und soll die Aneignung der unter Absatz 2 und 3 gelernten Technik ermöglichen. Sobald man die Übung gut beherrscht, soll sie in der höheren Oktave wiederholt werden, was je nach Flötist mehr oder weniger schwer ist.

Sie wissen nun, wie man beim Stakkato kontinuierlich atmet ; für das Erlernen dieser Technik braucht man ungefähr eine Viertelstunde.

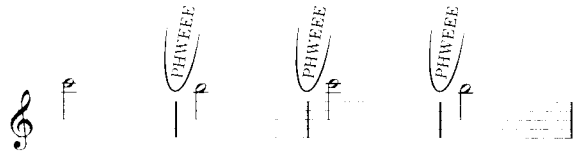
Inwieweit Sie die nächste Stufe beherrschen, hängt von ihrer persönlichen *täglichen* Arbeit ab. Man muß erreichen, daß die kontinuierliche Atmung ohne Geräusch verläuft ; das ist sehr schwierig, da alle bisher gelernten Bewegungen geglättet und abgerundet werden müssen. So muß das PHWEET ein PHWEEE werden. Vor allem ist es wichtig, in der Ausgangsposition das Zwerchfell abzusenken, damit das Einatmen glatt verlaufen kann.

Diese Art kontinuierlicher Atmung ist spezifisch für die Flöte ; da man nur wenig Luft schöpfen kann, ist sie an vielen Stellen vorzusehen.

5. Übung :



6. Übung :



Machen Sie das PHWEEE genau beim Notenwechsel.

N.B. In den Capricen Nr. 5 und Nr. 20 ist die kontinuierliche Atmung mit dem Zeichen Ⓥ gekennzeichnet.

* * *

SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CAPRICHOS DE PAGANINI POR PATRICK GALLOIS

Los 24 Caprichos de Paganini ilustran varios aspectos del músico : el virtuoso afirma su personalidad en la búsqueda de la rapidez (Capricho Nº 1), de la sonoridad (Nº 2), de la sensualidad, de la vibración ; el artista se manifiesta cargado de duda (Nº 4), de desesperanza (Nº 6), de esperanza (Nº 11). Algunos de estos Caprichos forman parte de esas músicas que a todos "les suenan" irresistiblemente (Nº 9, 14, 24).

La interpretación del Capricho Nº 6, por su escritura vertical y no lineal, ha planteado un problema interesante que ha sido resuelto por medio de una técnica contemporánea : la mezcla de la voz con la flauta permite permanecer perfectamente fiel al espíritu de la obra. También se utiliza la voz en el Nº 9, en el cual confiere al toque de caza una autenticidad que no se podría conseguir con la monodia.

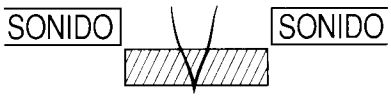
Los Caprichos Nº 3, 8 y 15 hacen trabajar las octavas con doble sonido : es una técnica divertida, porque no hay que tocar ni agudo ni grave. Al principio y al terminar el final del Nº 18 se pueden realizar todos los sonidos en armónicos, tomando como base siempre la misma nota : el do *grave.*

En el Capricho Nº 24, el principio básico del tema con variaciones permite pasar revista a todas las técnicas que se han abordado para terminar con un despliegue espectacular, en el que culmina un trabajo que muchas veces representa muchos años de la vida de un artista.

Las transcripciones de los Caprichos de Paganini por Patrick Gallois obligan a trascender la técnica de la flauta. Más que hacer una transcripción literal, ha pretendido volver al espíritu de Paganini. Las obras de éste fueron muy criticadas en aquella época, en la cual requerían una técnica inconcebible para entonces, que sólo el maestro dominaba. Y por eso mismo abrieron un universo nuevo a los compositores y permitieron a los violonistas distanciarse un poco de su instrumento. Del mismo modo debe ser posible "olvidar" la flauta y trascender sus límites habituales. Sólo así podrá la música liberarse del músico.

LA RESPIRACIÓN CONTINUA

La base de esta técnica consiste en conseguir un sonido de substitución mientras se respira.

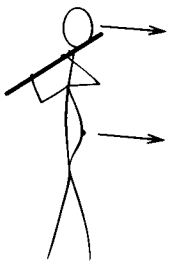


1. Inténtese producir un sonido sin soplar, proyectando la lengua hacia adelante, lo que dará aproximadamente un ruido como PHWEET (fonético fuit *) :*

2. Ejercítese este sonido (que en realidad es lo contrario de la articulación TU) :

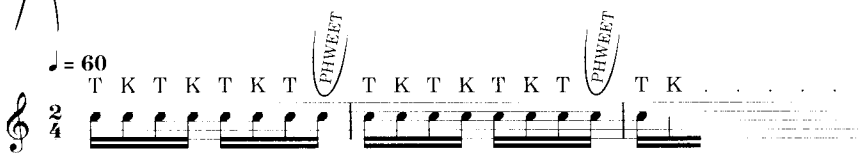
Se lanza la lengua contra el paladar y luego hacia adelante. Es importante no soplar con el diafragma, sino utilizar sólo el aire contenido en la boca. Por lo tanto hay que impedir la salida del aire por la garganta, como en la apnea.

3. Trabájese la respiración :



Para provocar una inspiración, sacar el ombligo hacia adelante, pues es difícil para la mente representarse dos gestos opuestos (la lengua hacia adelante y la respiración hacia adentro). Es más facil imaginar direcciones idénticas.

4. Ejercicio :



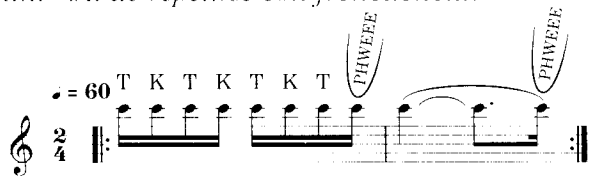
Este ejercicio, que se basa en la articulación doble, permitirá asimilar la técnica aprendida en los párrafos 2 y 3. Cuando ya se domina el ejercicio, se vuelve a tocar a la octava superior, lo cual resultará más o menos difícil, según los flautistas.

Ahora ya saben hacer la respiración continua en el staccato : habrán tardado un cuarto de hora en aprender.

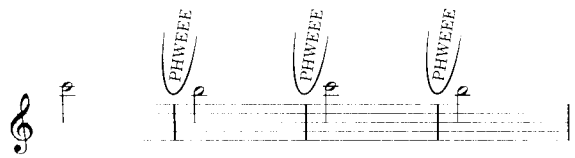
Para asimilar el estadio siguiente dependerá del trabajo personal y diario. *Se ha de conseguir primero practicar la respiración continua sin ruido, lo que es muy difícil, pues hay que suavizar y flexibilizar todos los gestos aprendidos anteriormente. Así el PHWEET se convertirá en PHWEEE* (fui). *Sobre todo es importante pensar en preparar el diafragma en posición baja, para permitir que la inspiración se efectue con soltura.*

Este tipo de respiración continua, específico de la flauta, sólo permite aspirar un pequeño volumen de aire, y por lo tanto ha de repetirse con frencuencia.

5. Ejercicio :



6. Ejercicio :



Hacer PHWEEE exactamente al cambiar de nota.

N.B. En los Caprichos Nº 5 y 20 la respiración continua va indicada con el signo Ⓥ.

24 CAPRICES

pour Flûte

Transcription et Arrangement
par Patrick GALLOIS

Niccolo PAGANINI
op. 1

Andante

1

simile

simile

8

flatt.

flatt.

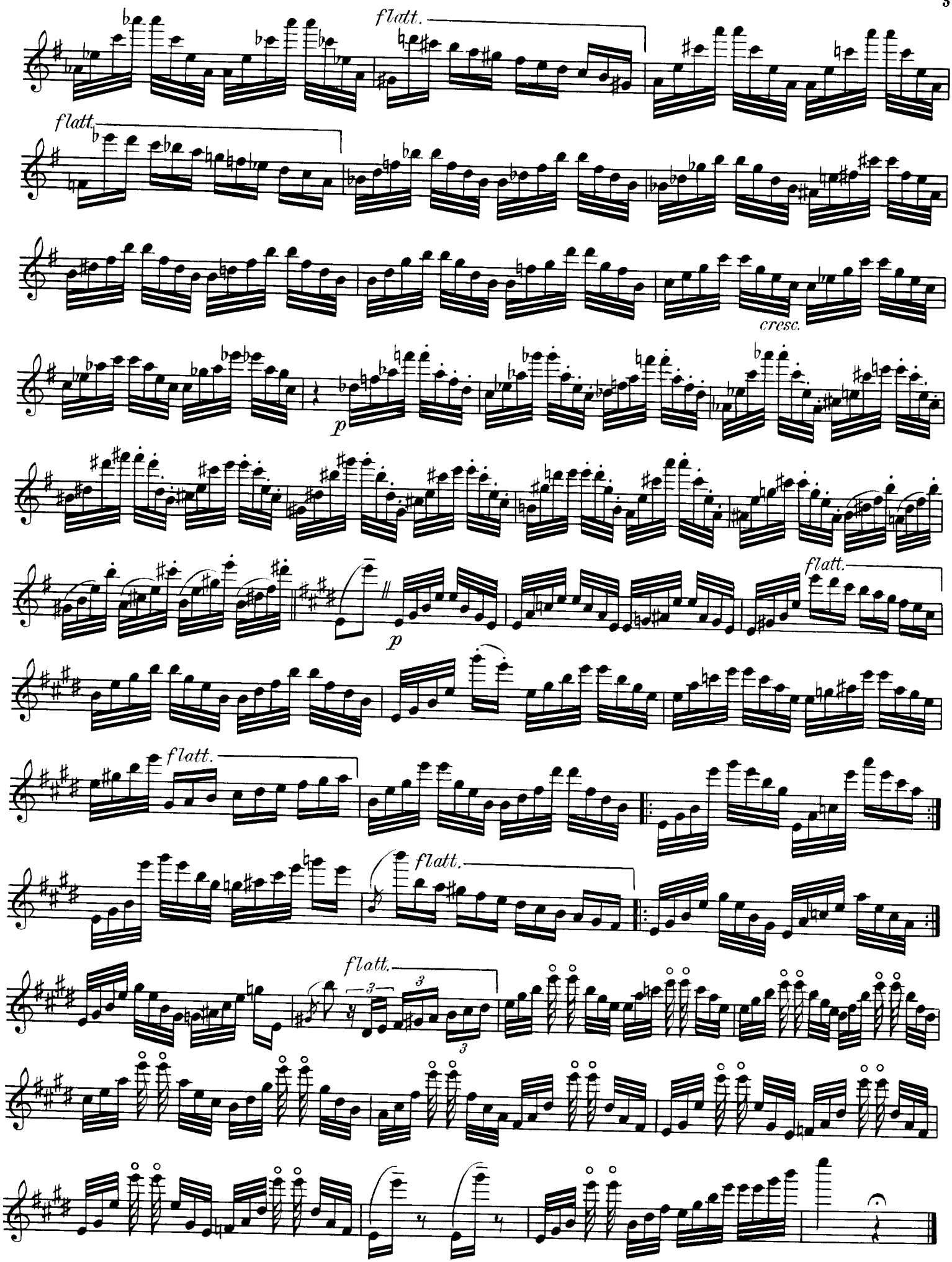
flatt.

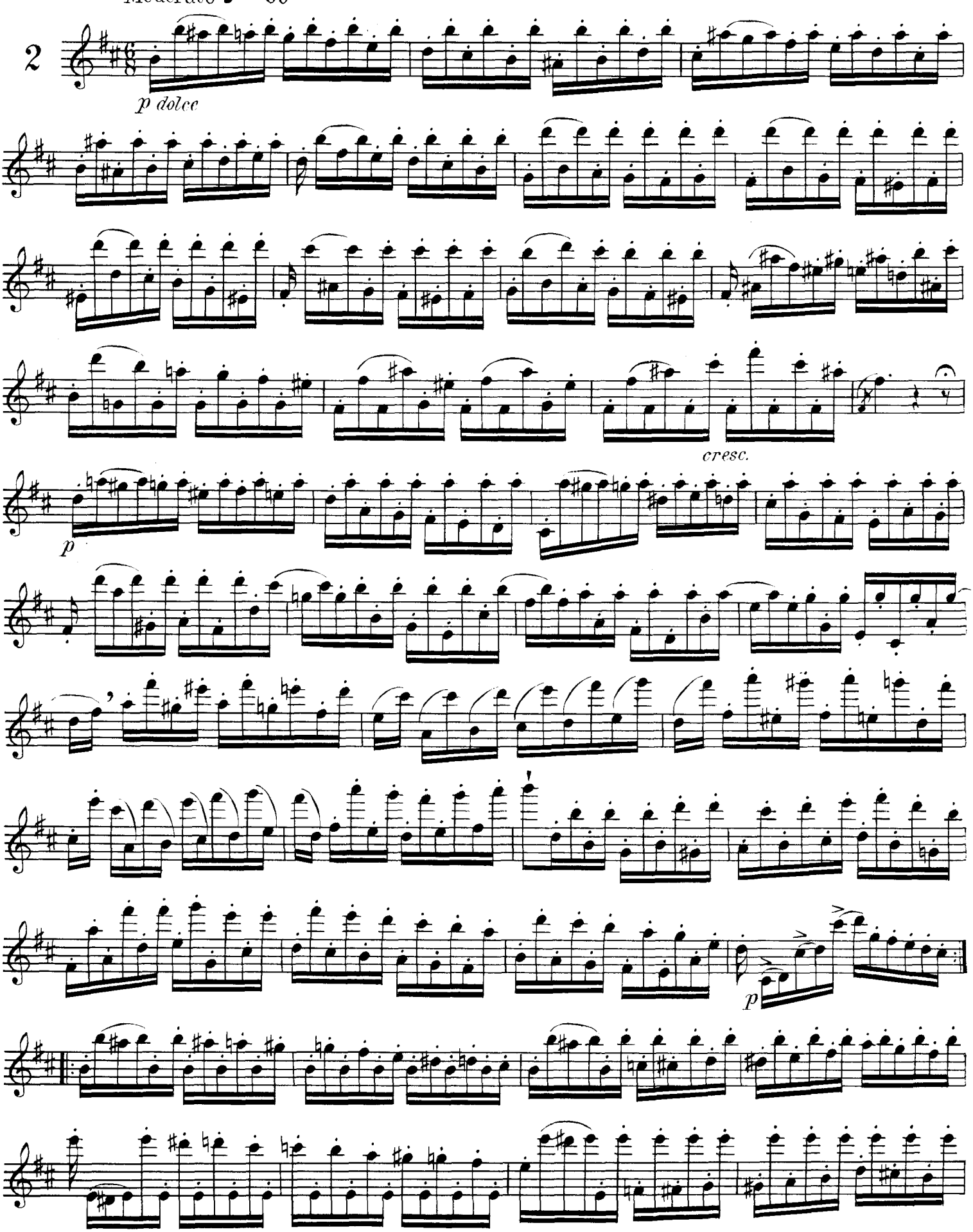
flatt.

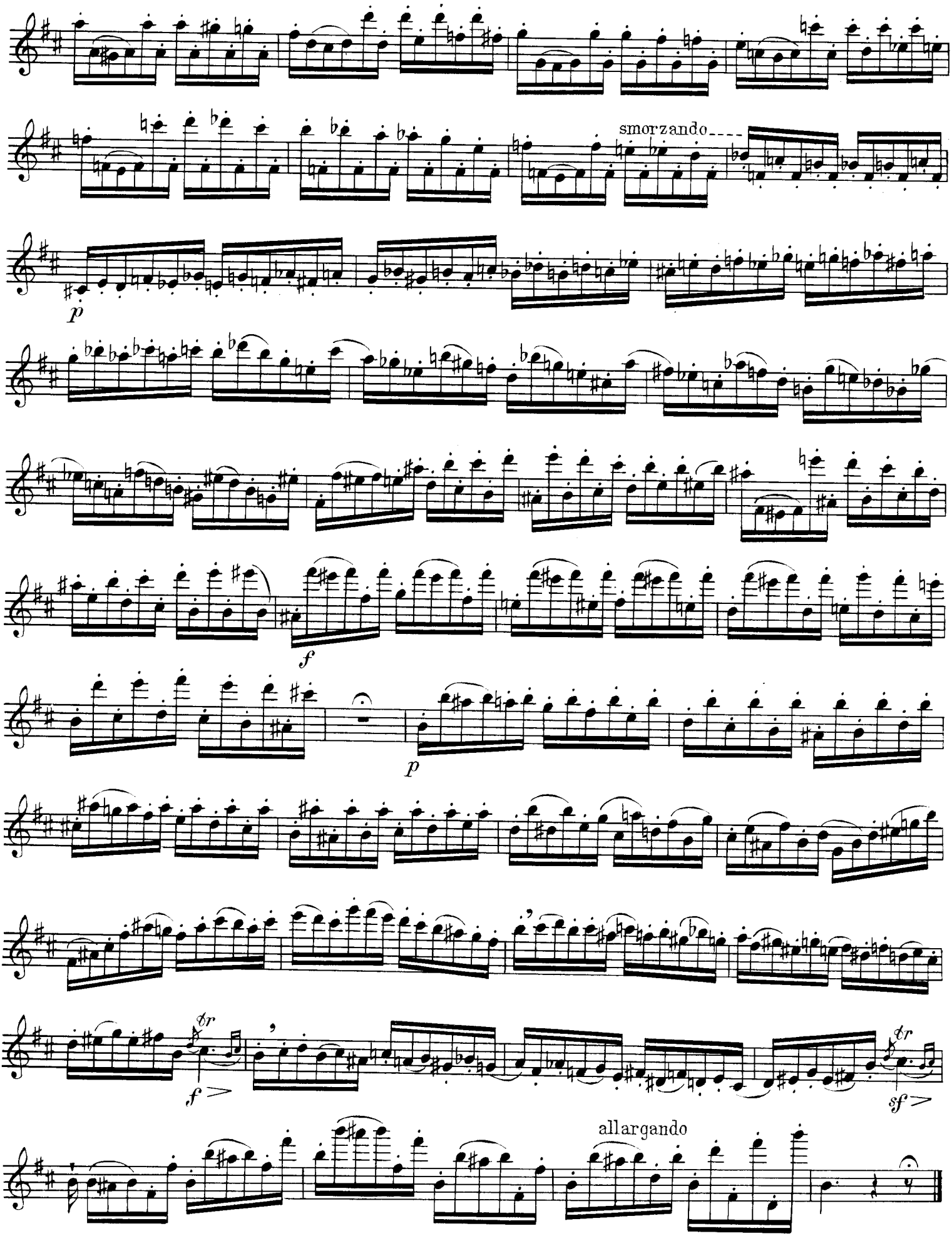
© 1994 by ALPHONSE LEDUC & Cie
Editions Musicales, 175, Rue St Honoré, PARIS

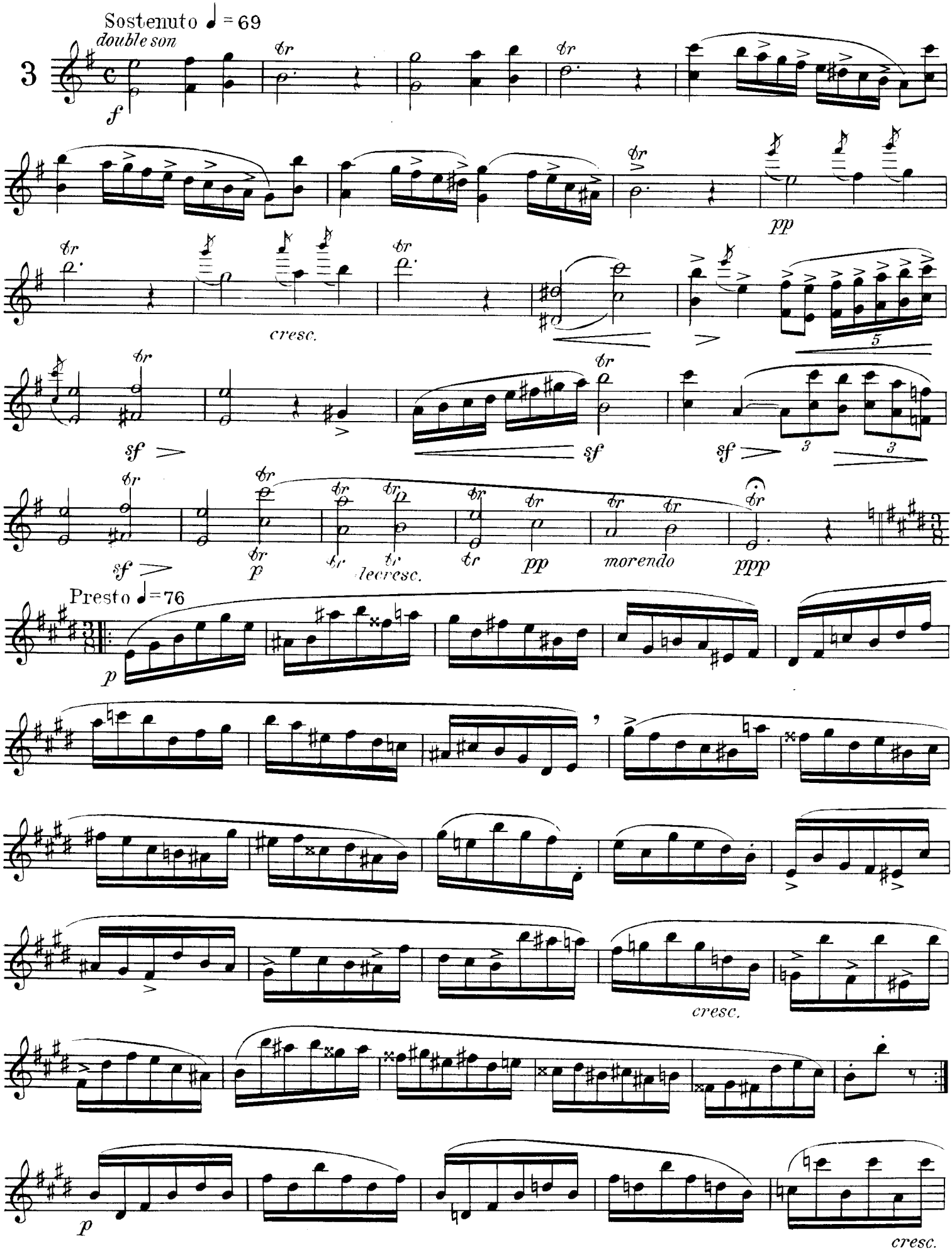
A.L. 28 868

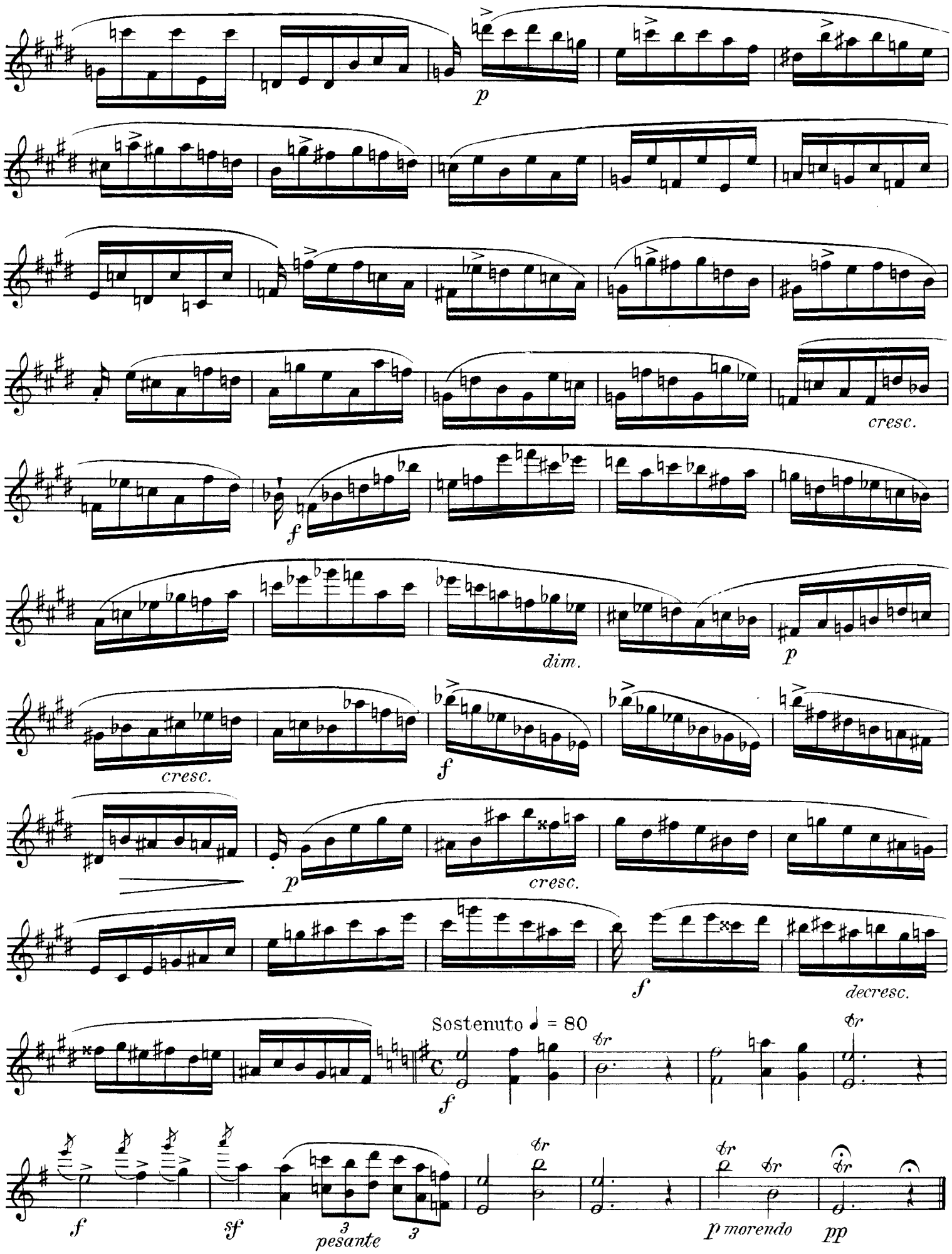
Tous droits d'exécution, de reproduction, de transcription et d'adaptation réservés pour tous pays

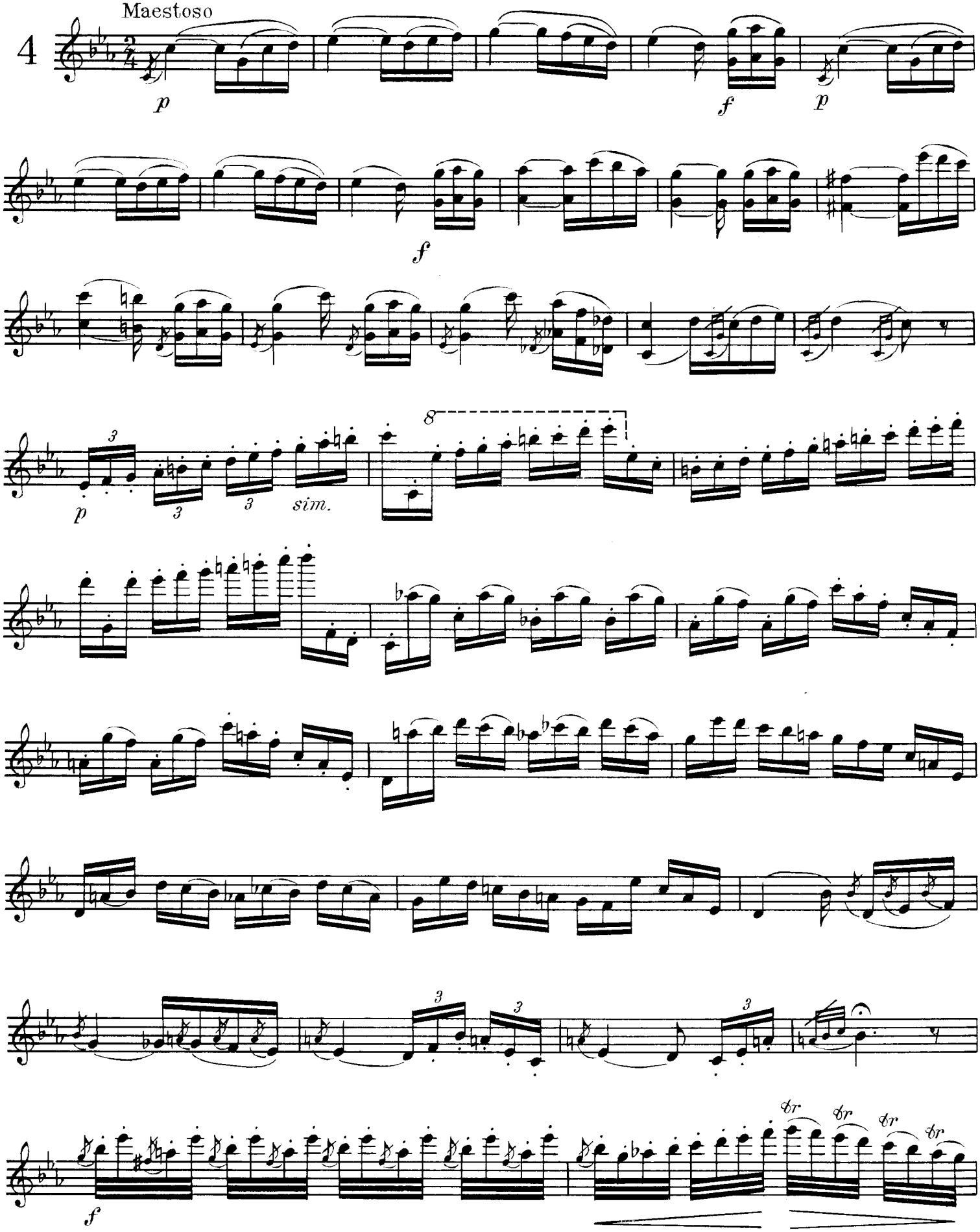

flatt.
flatt.
cresc.
p
p
flatt.
flatt.
flatt.
flatt.
flatt.
3
3

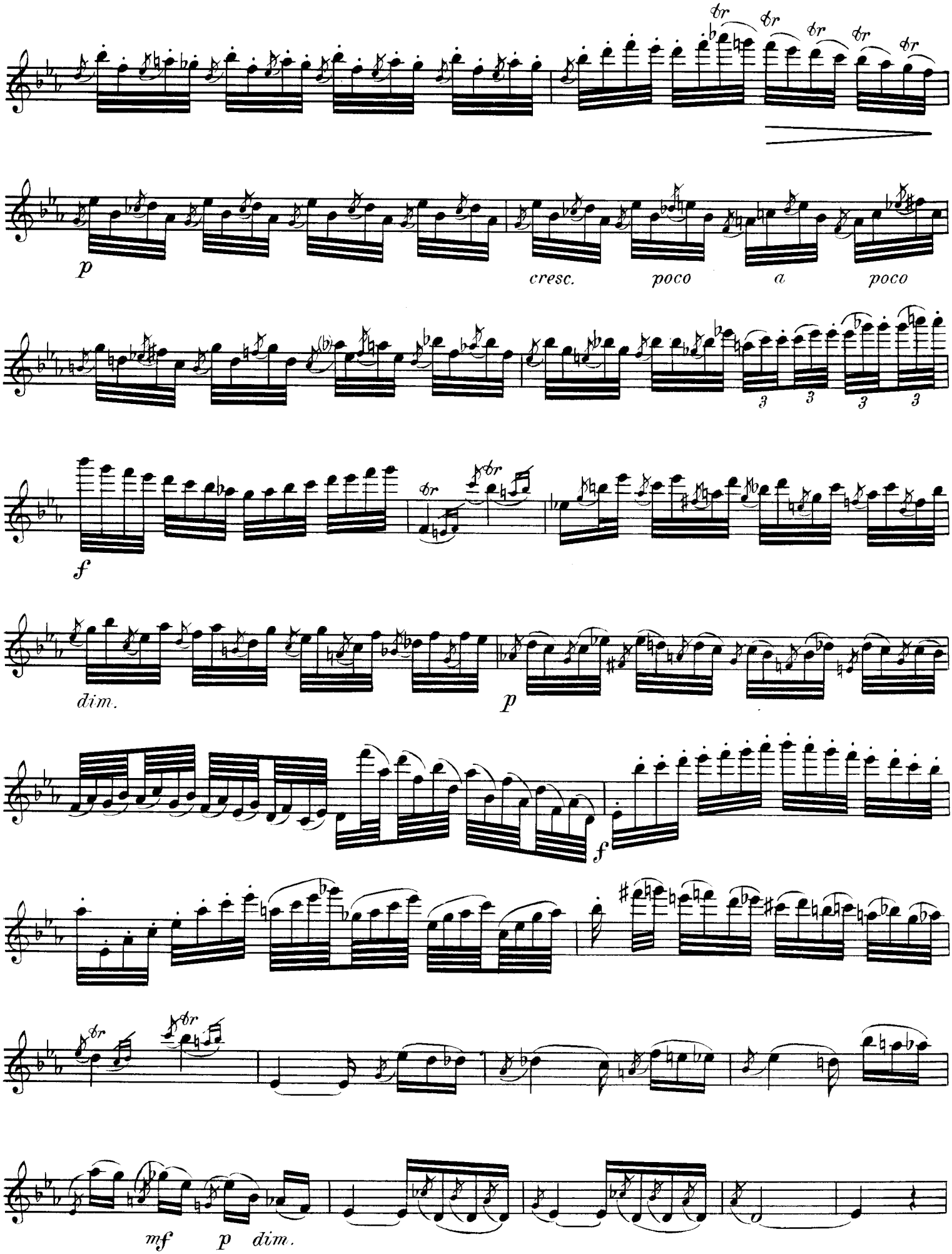

Moderato ♩ = 69
2
p dolce
cresc.
p
p

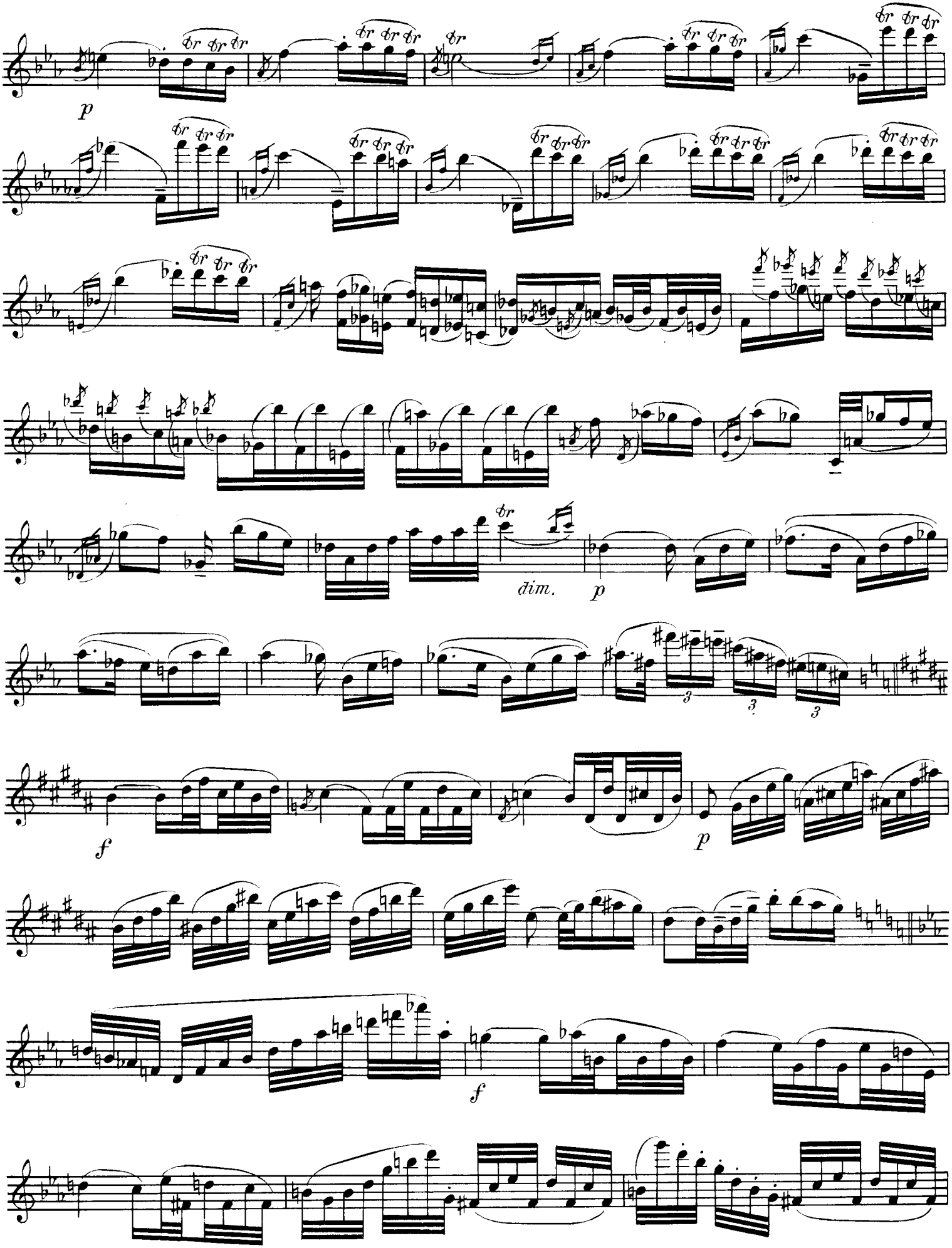

smorzando
p
f
p
f
tr
sf
tr
allargando

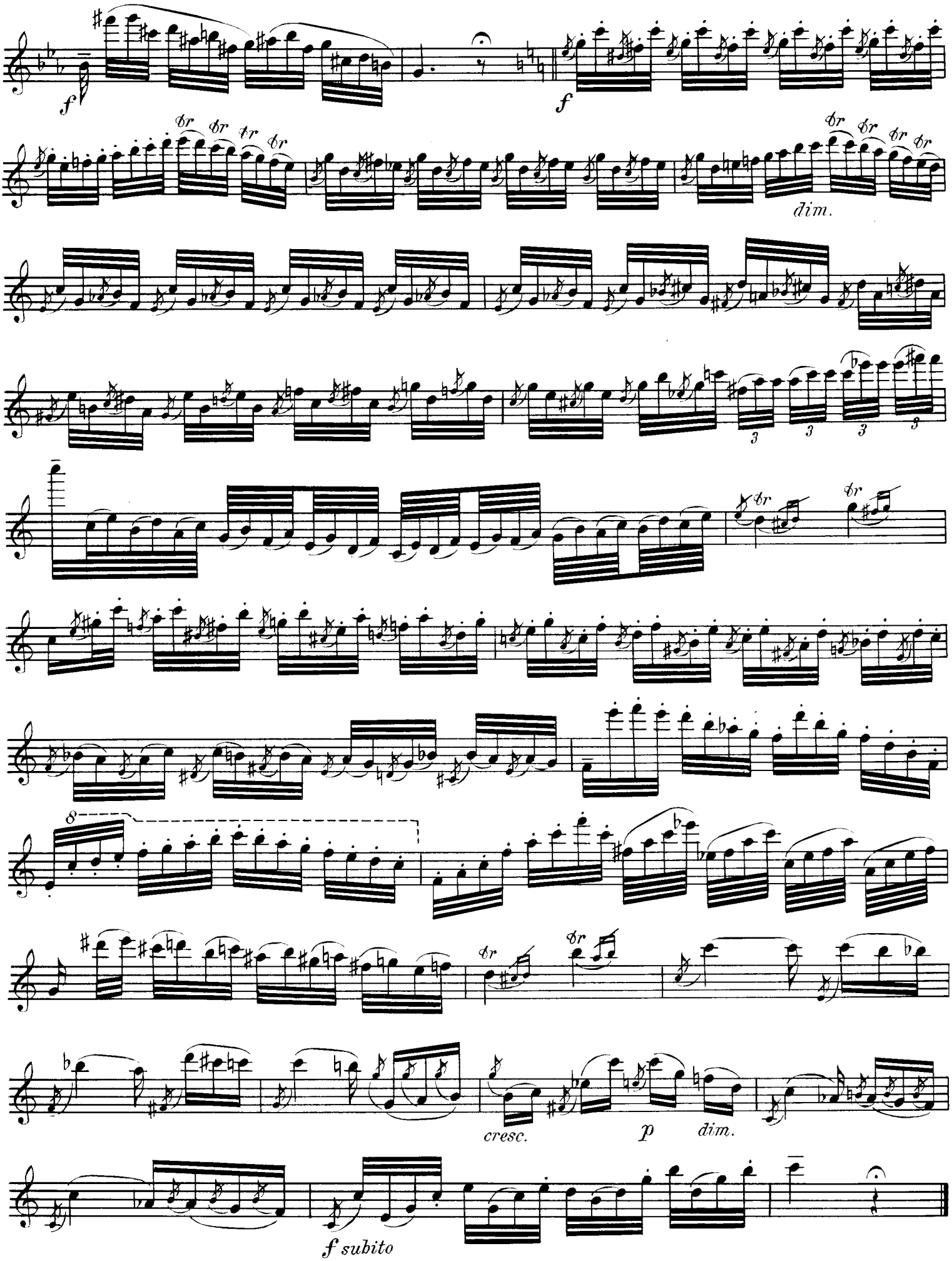

Sostenuto ♩ = 69
double son
3
f
tr
pp
cresc.
sf
sf
sf
p
lecresc.
pp
morendo
ppp
Presto ♩ = 76
p
cresc.
p
cresc.

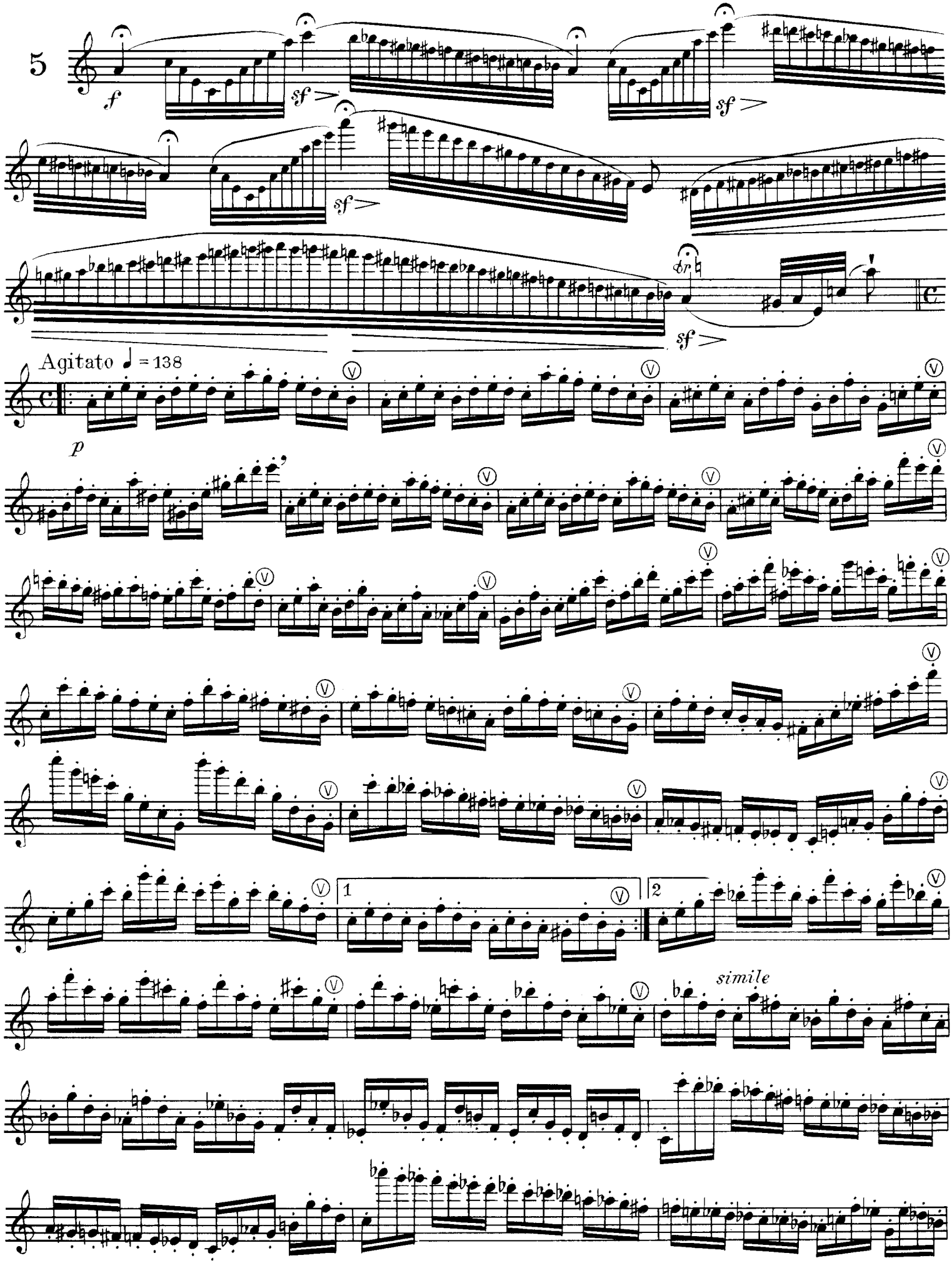

p
cresc.
f
dim.
p
cresc.
f
p
cresc.
f
decresc.
Sostenuto ♩ = 80
f
tr
tr
tr
tr
tr
f
sf
3
pesante
3
p morendo
pp

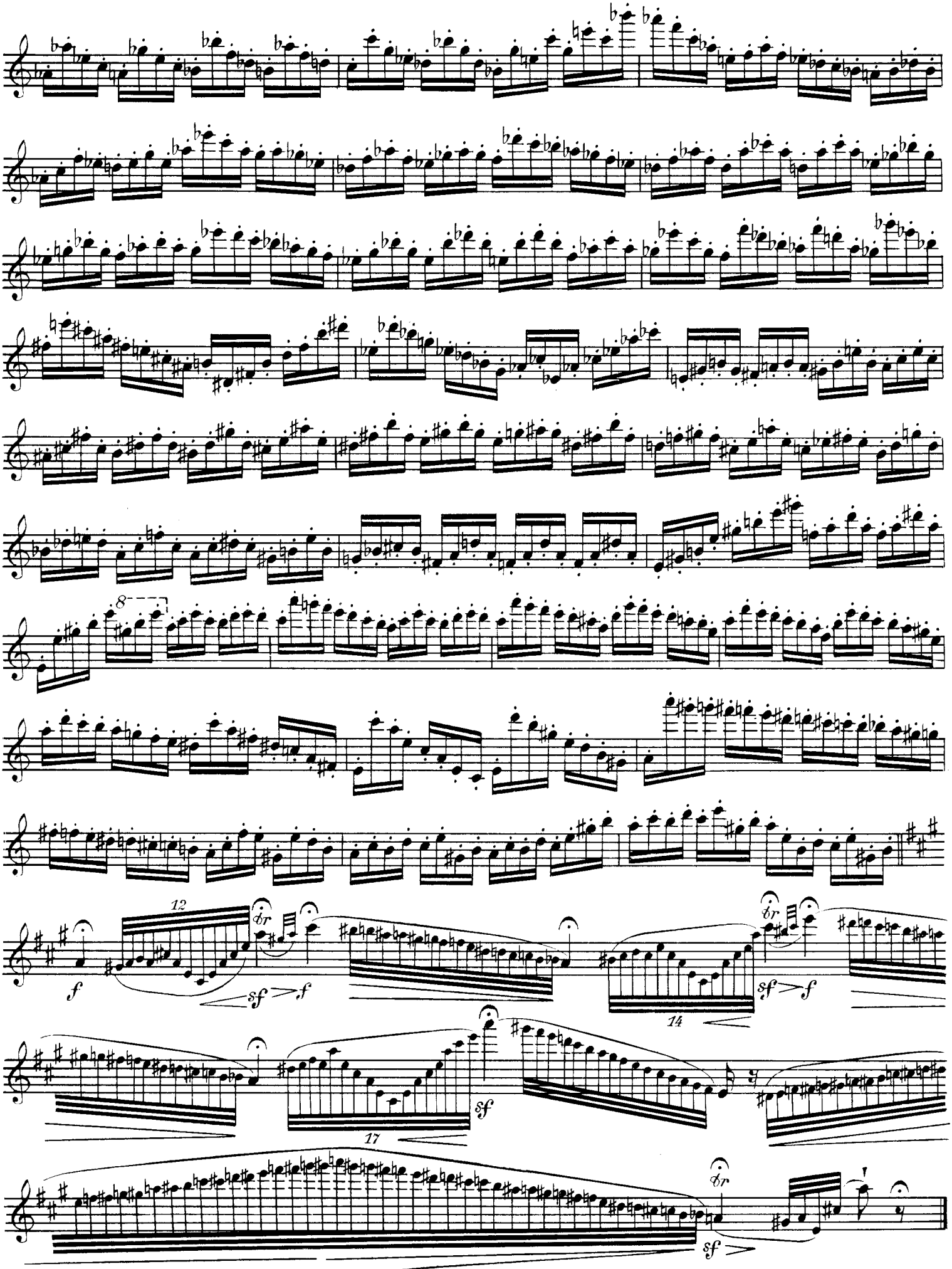

4
Maestoso
p
f
p
f
p
3
3
3
sim.
8
f
tr
tr
tr
tr

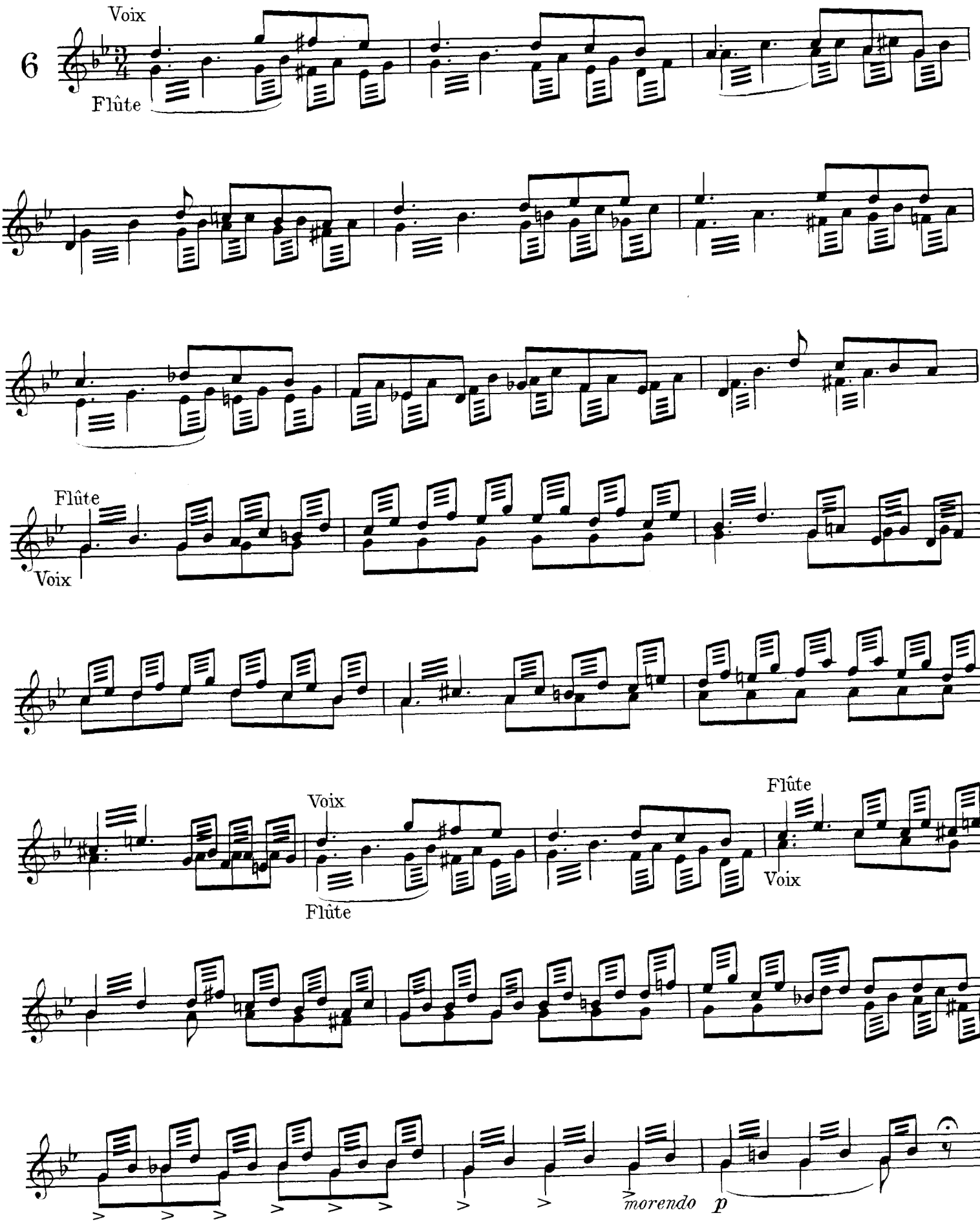

p
cresc.
poco
a
poco
f
dim.
p
f
mf
p
dim.

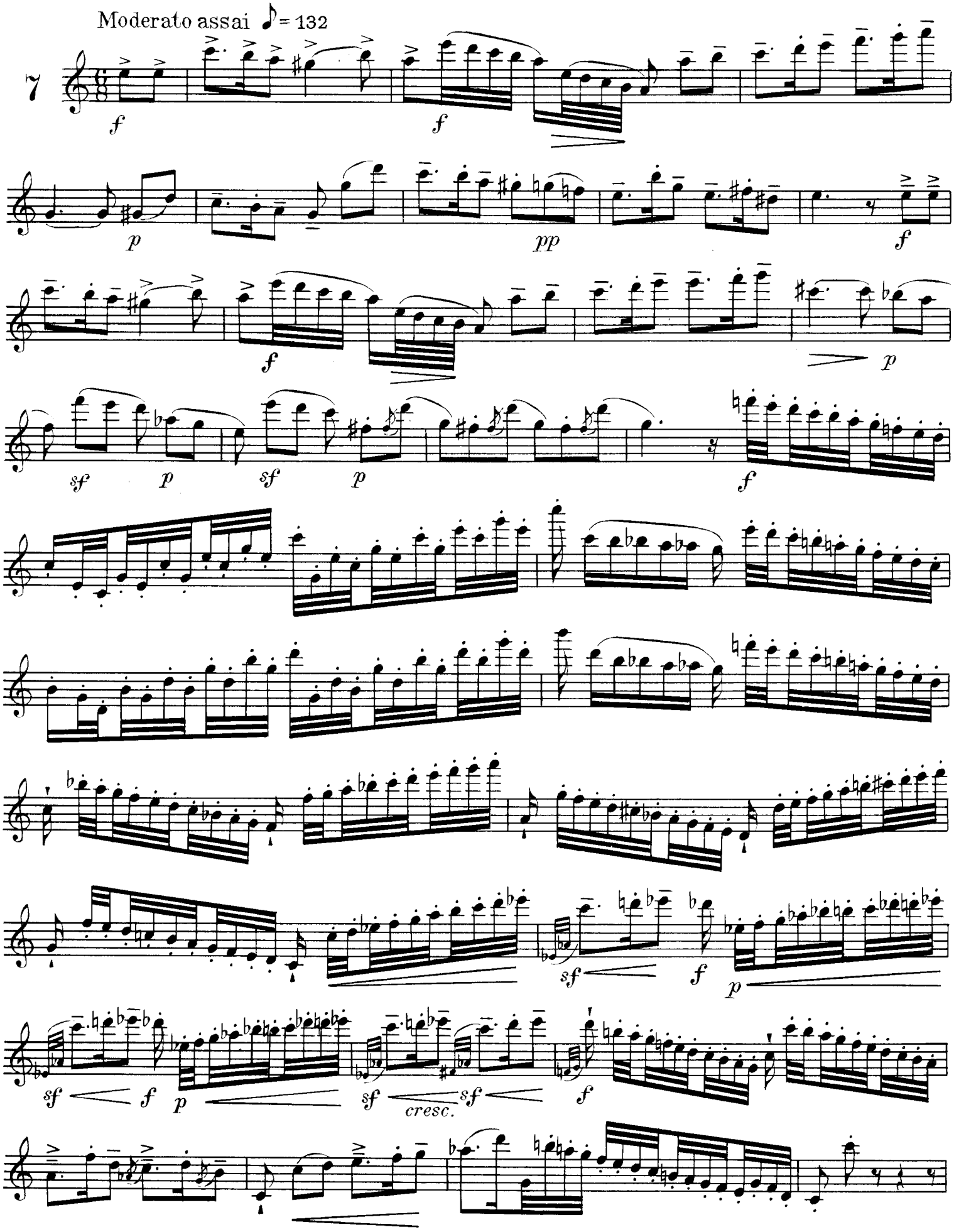

p
dim.
p
f
p
f

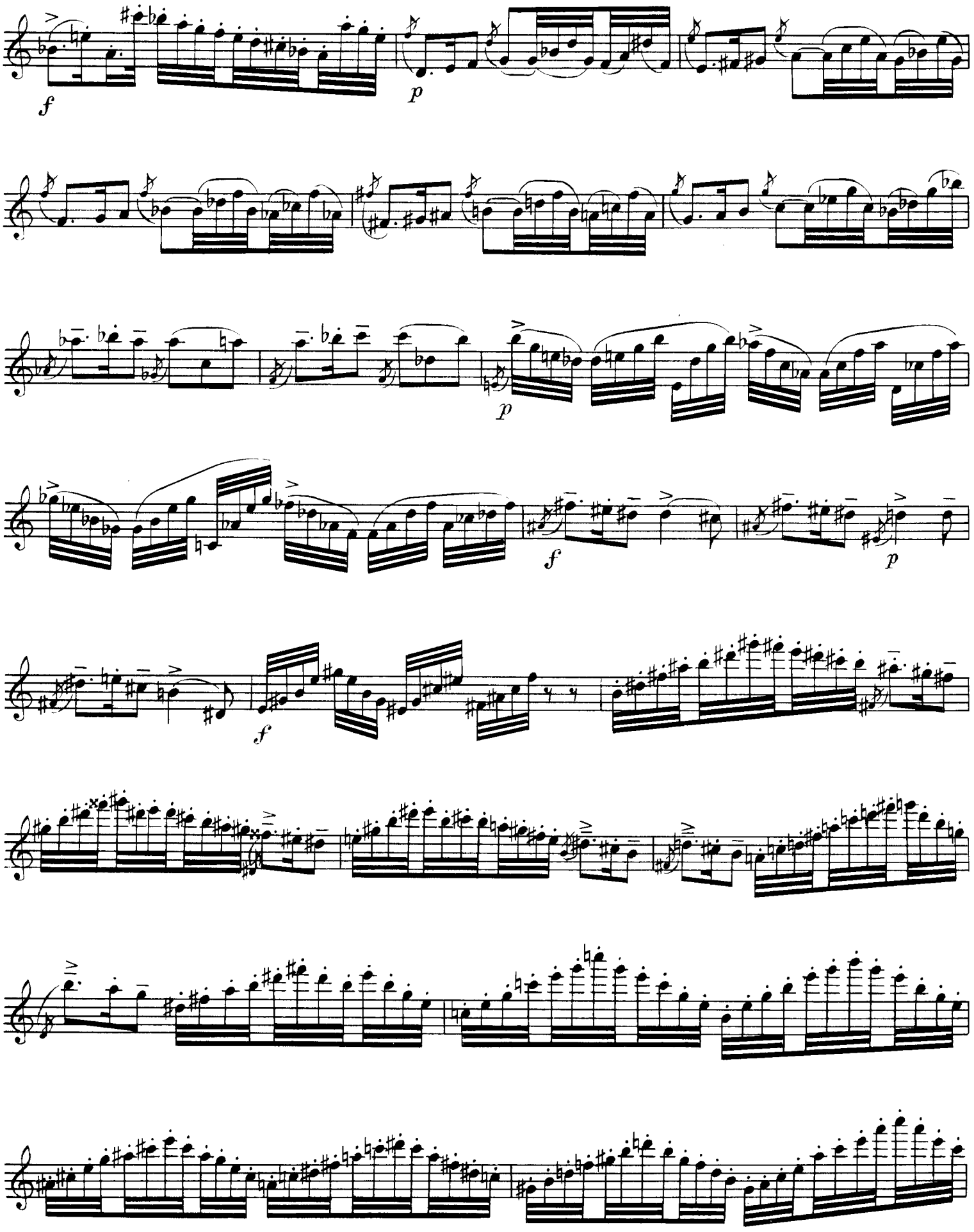

f
f
dim.
cresc.
p
dim.
f subito

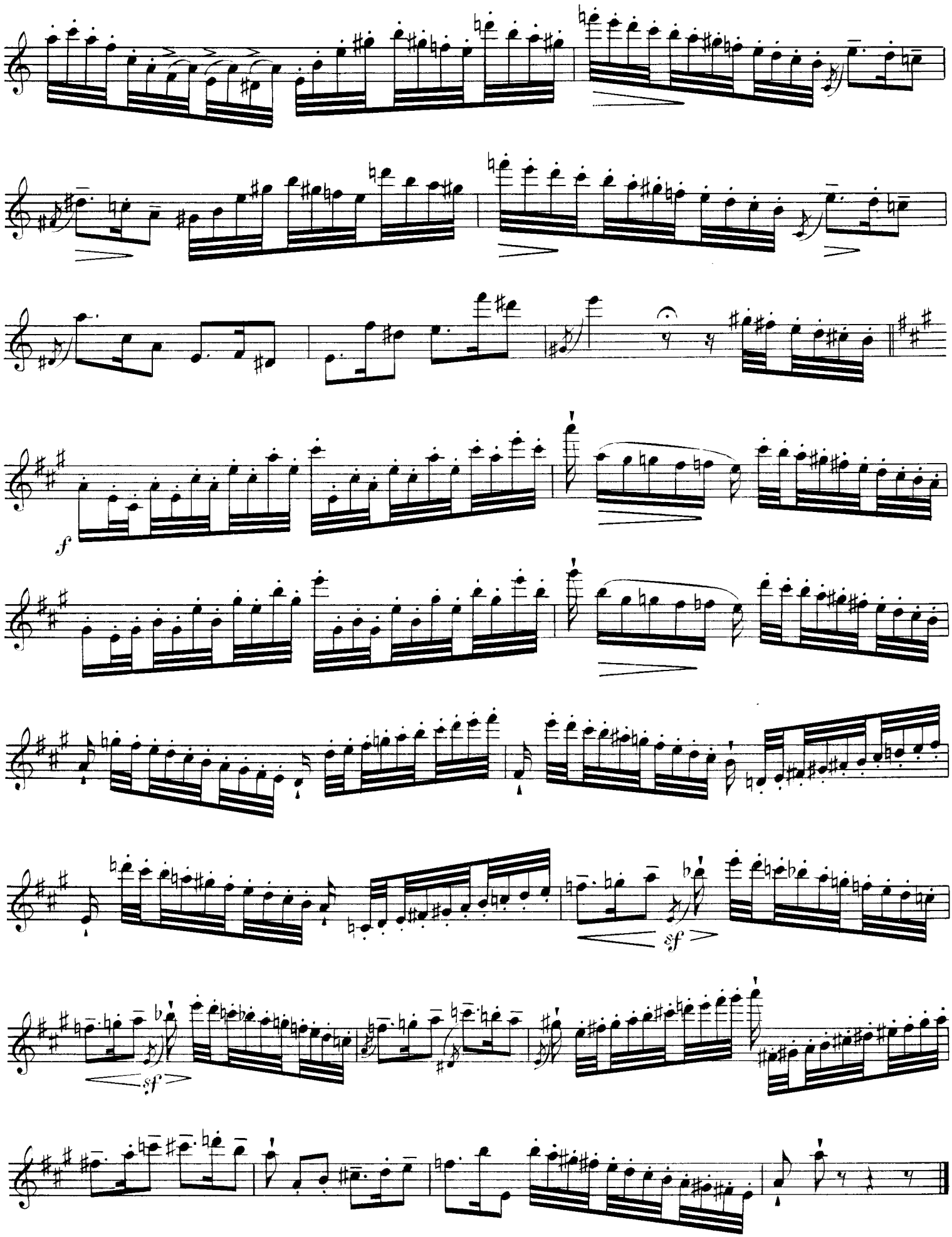

5
f
sf
sf
sf
sf
tr
Agitato ♩ = 138
p
1
2
simile

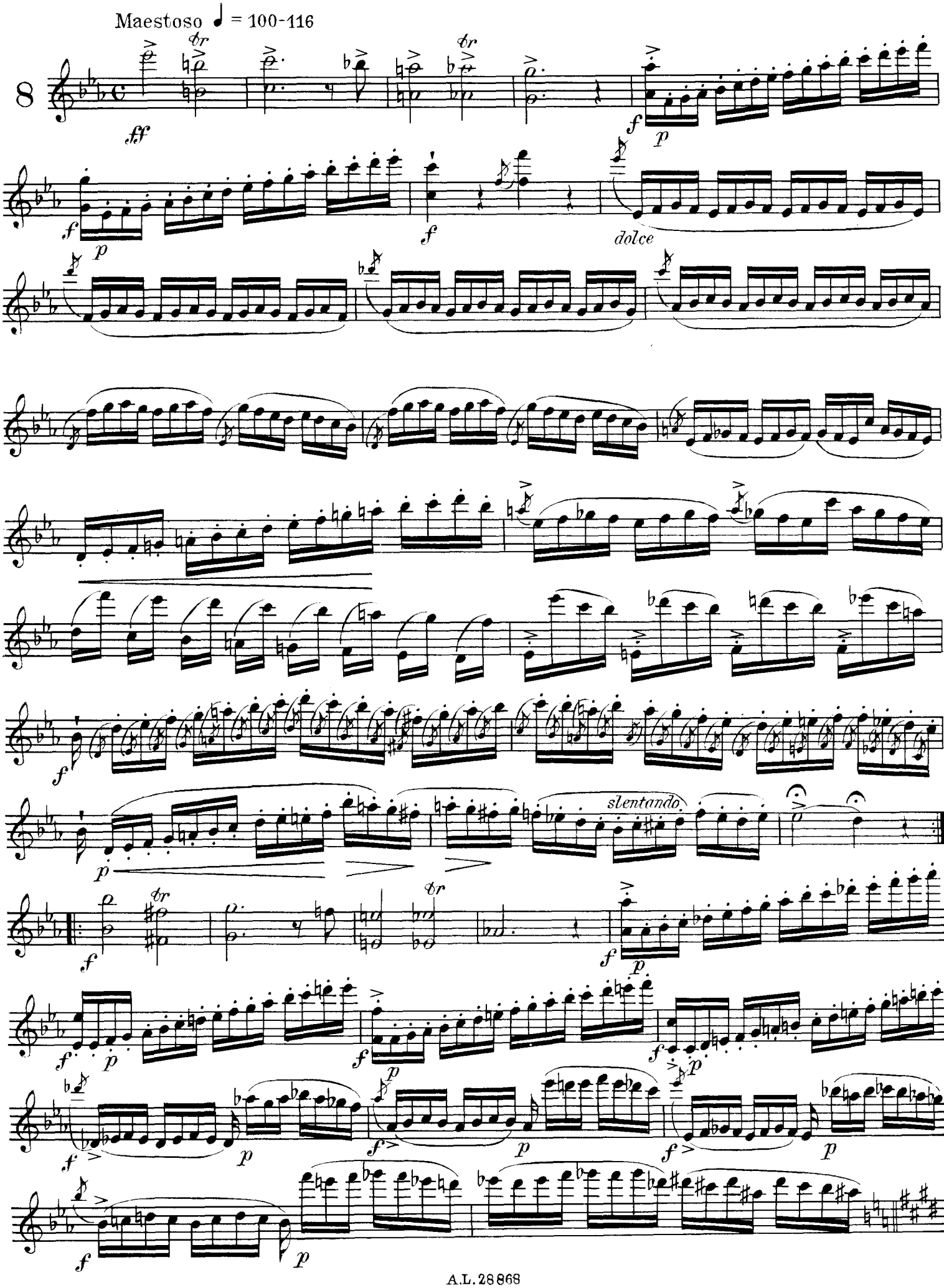

8
12
f
sf
f
br
14
sf
f
br
17
sf
br
sf

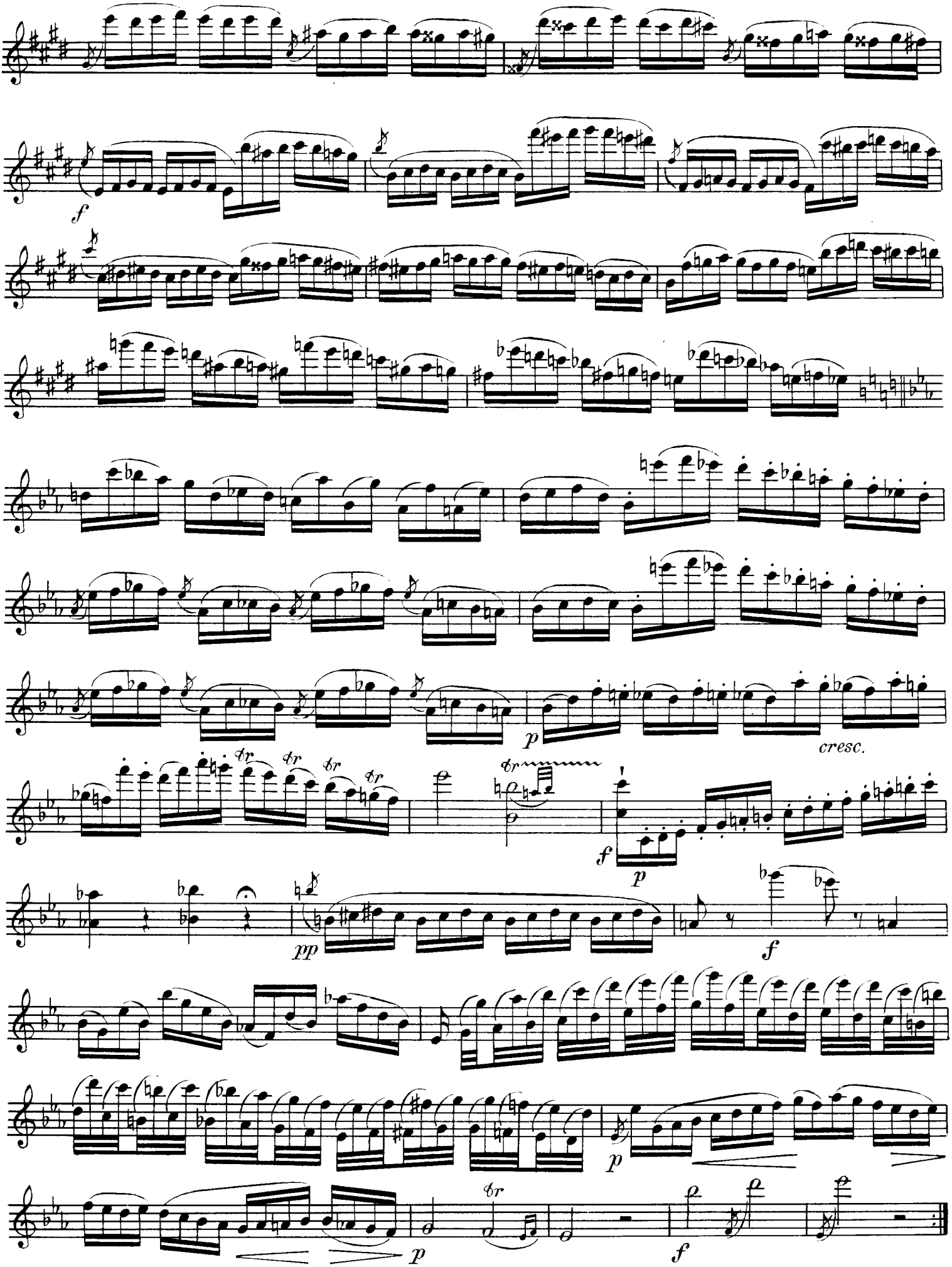

6
Voix
Flûte
Flûte
Voix
Voix
Flûte
Flûte
Voix
morendo
p

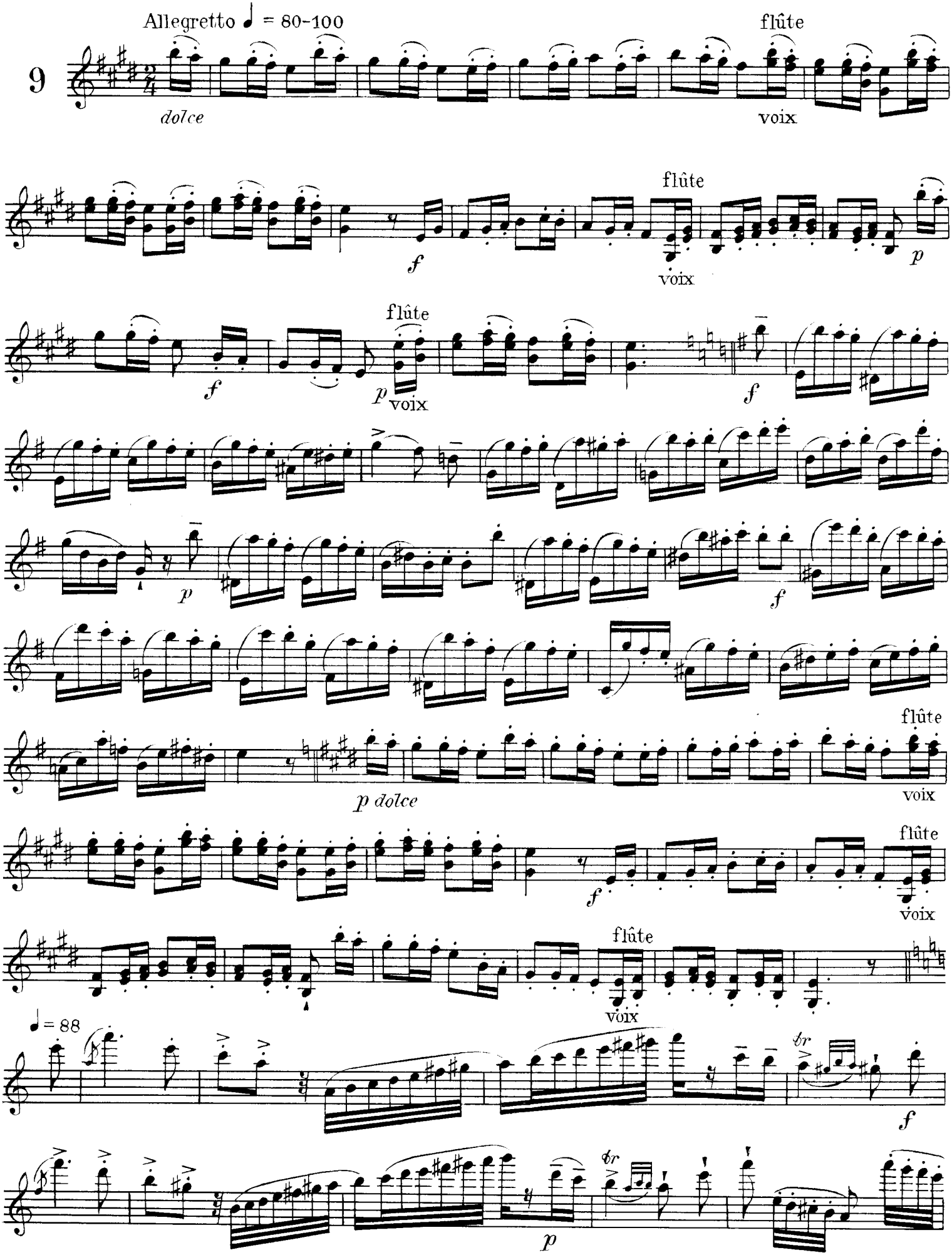

Moderato assai ♪ = 132
7
f
f
p
pp
f
f
p
sf
p
sf
p
f
sf
f
p
sf
f
p
sf
f
p
sf
cresc.
sf
f

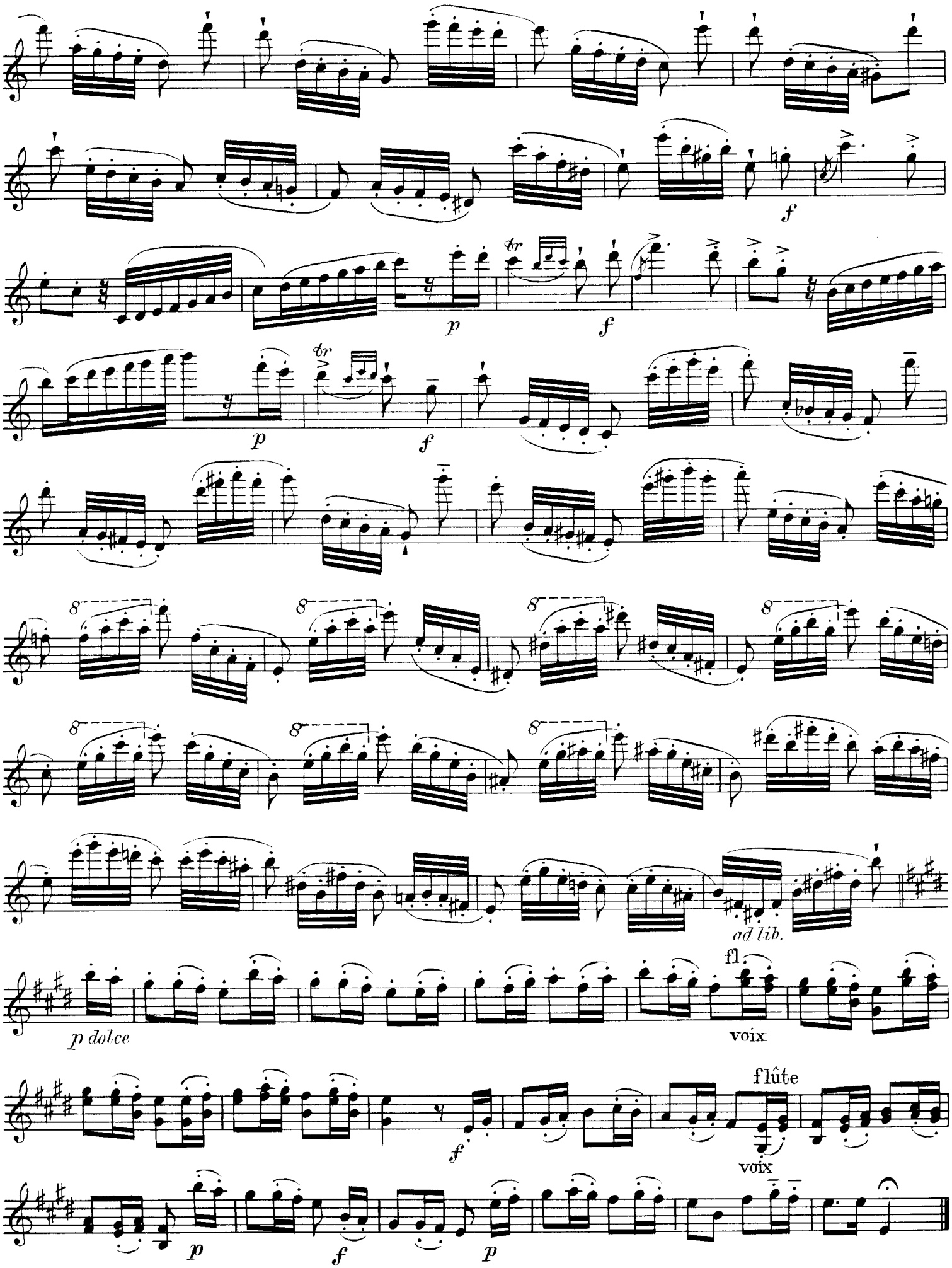

f
p
p
f
p
f

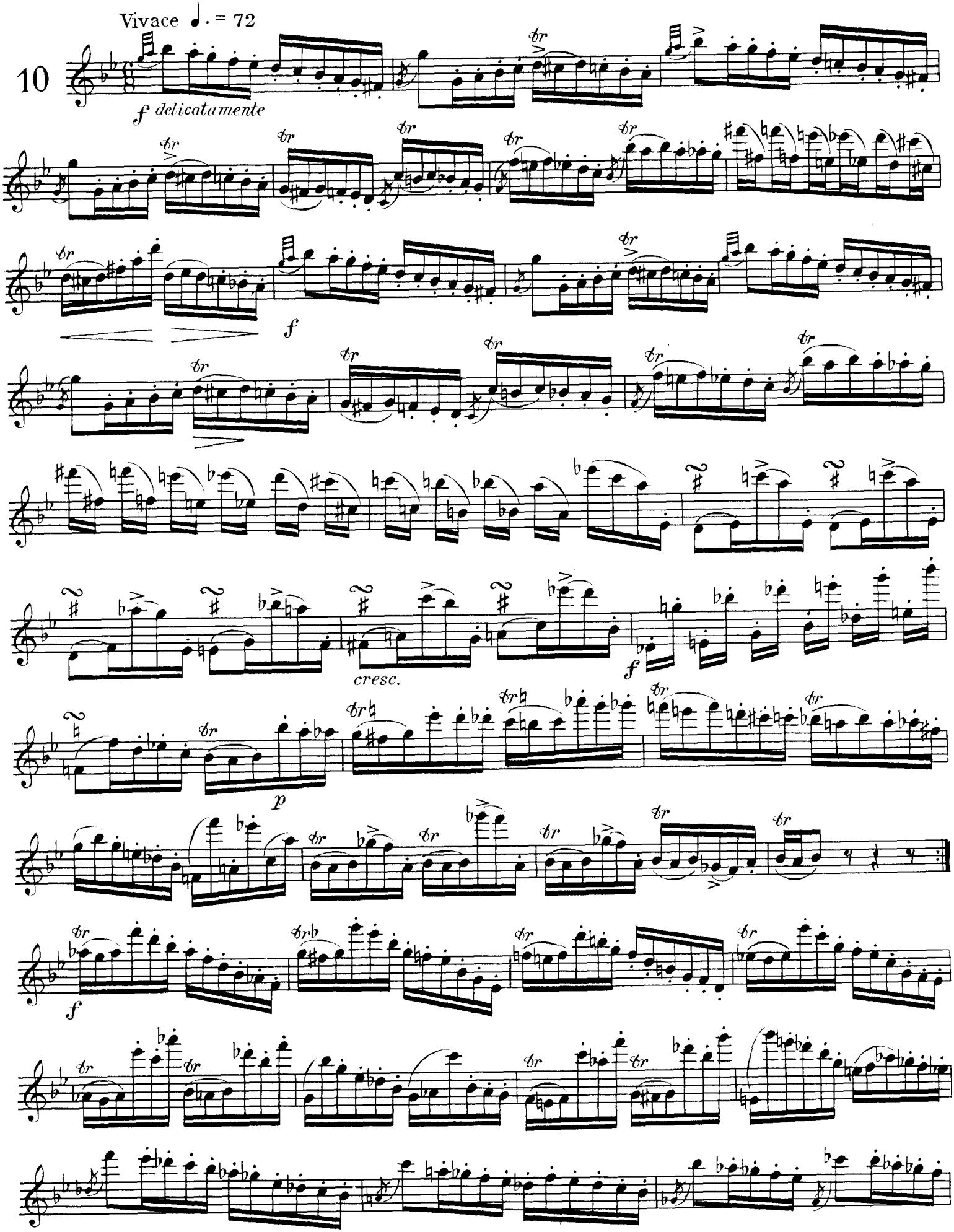

f
sf
sf

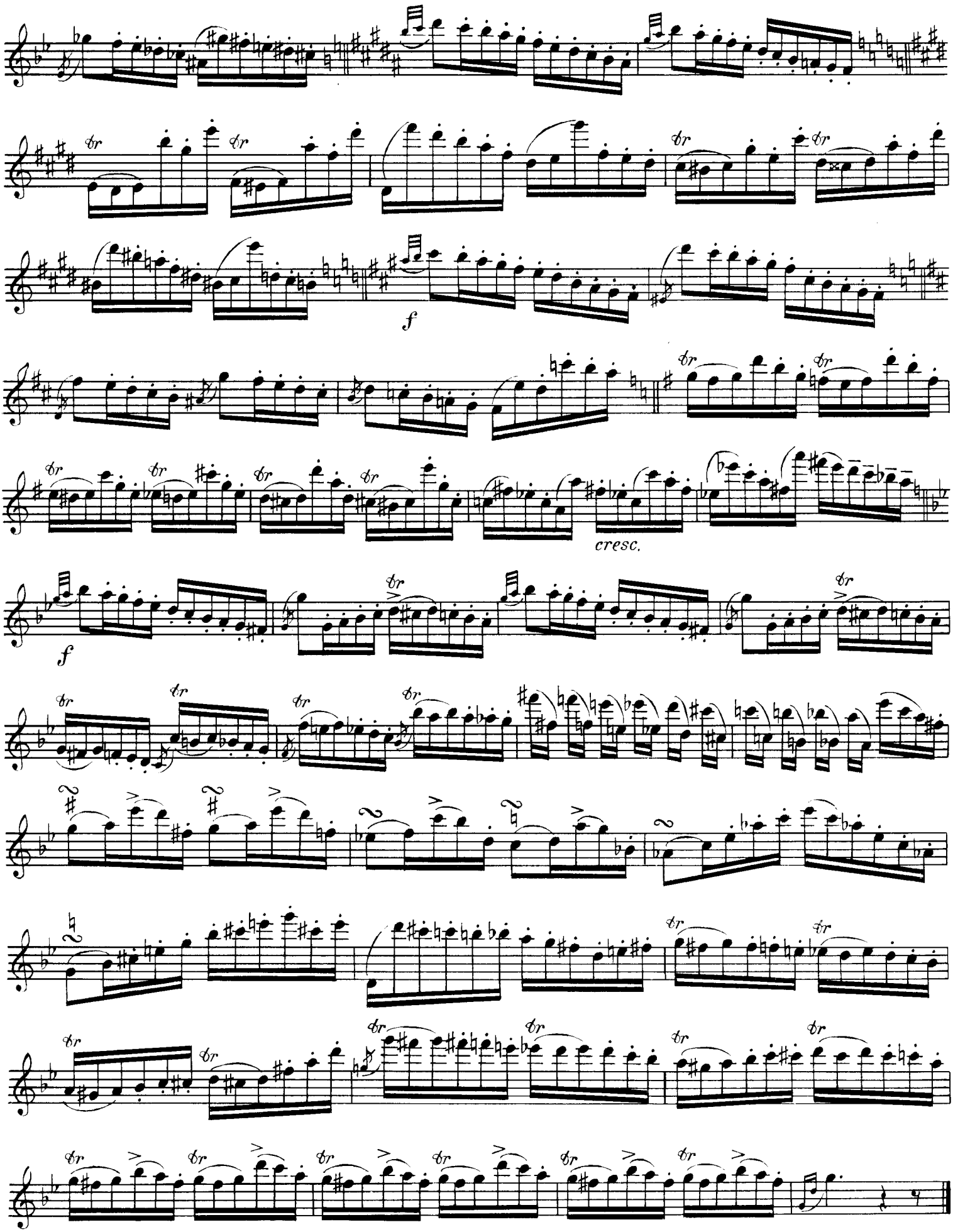

Maestoso ♩ = 100-116
8
ff
f
p
dolce
slentando

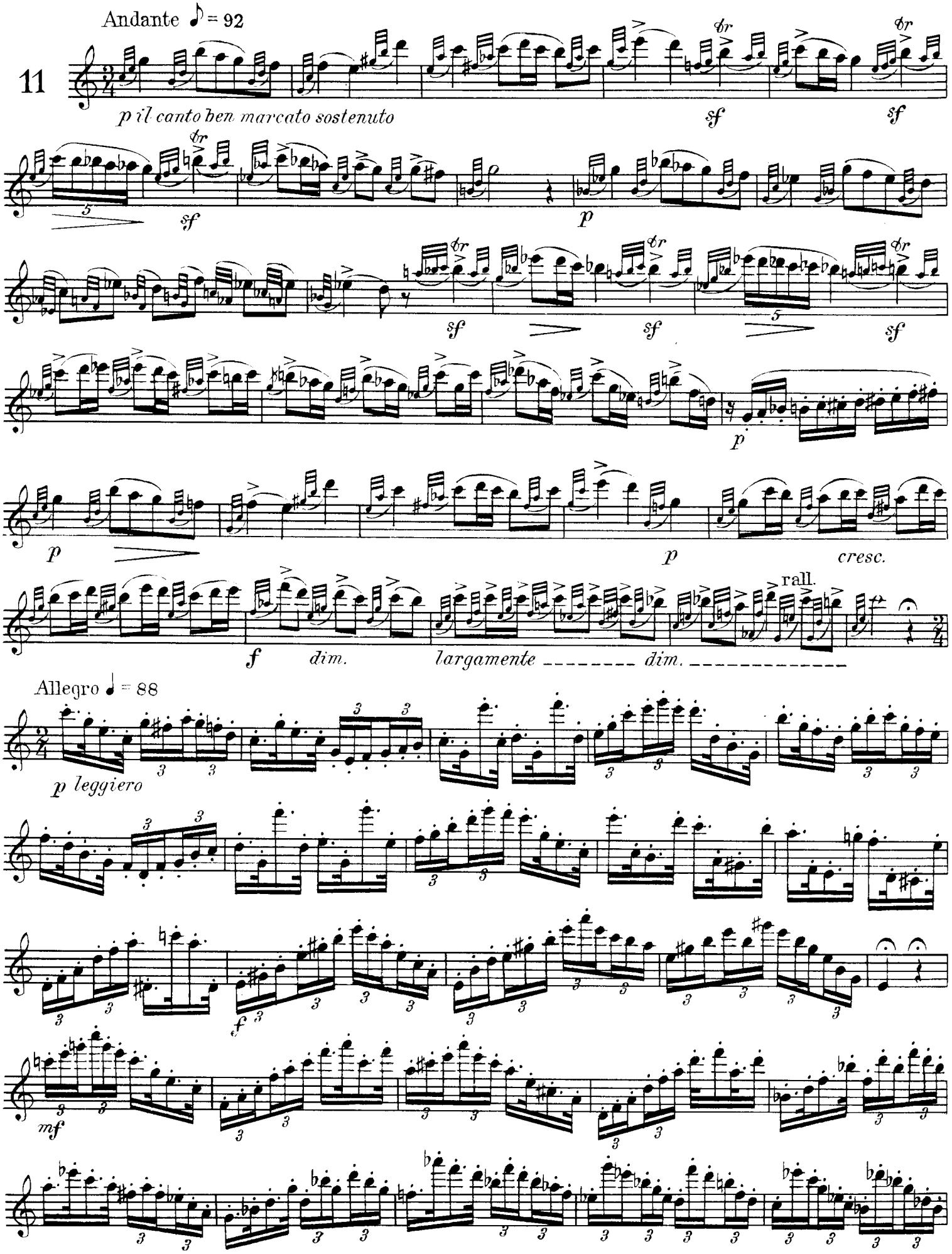

f
p
cresc.
f
p
pp
f
p
p
f

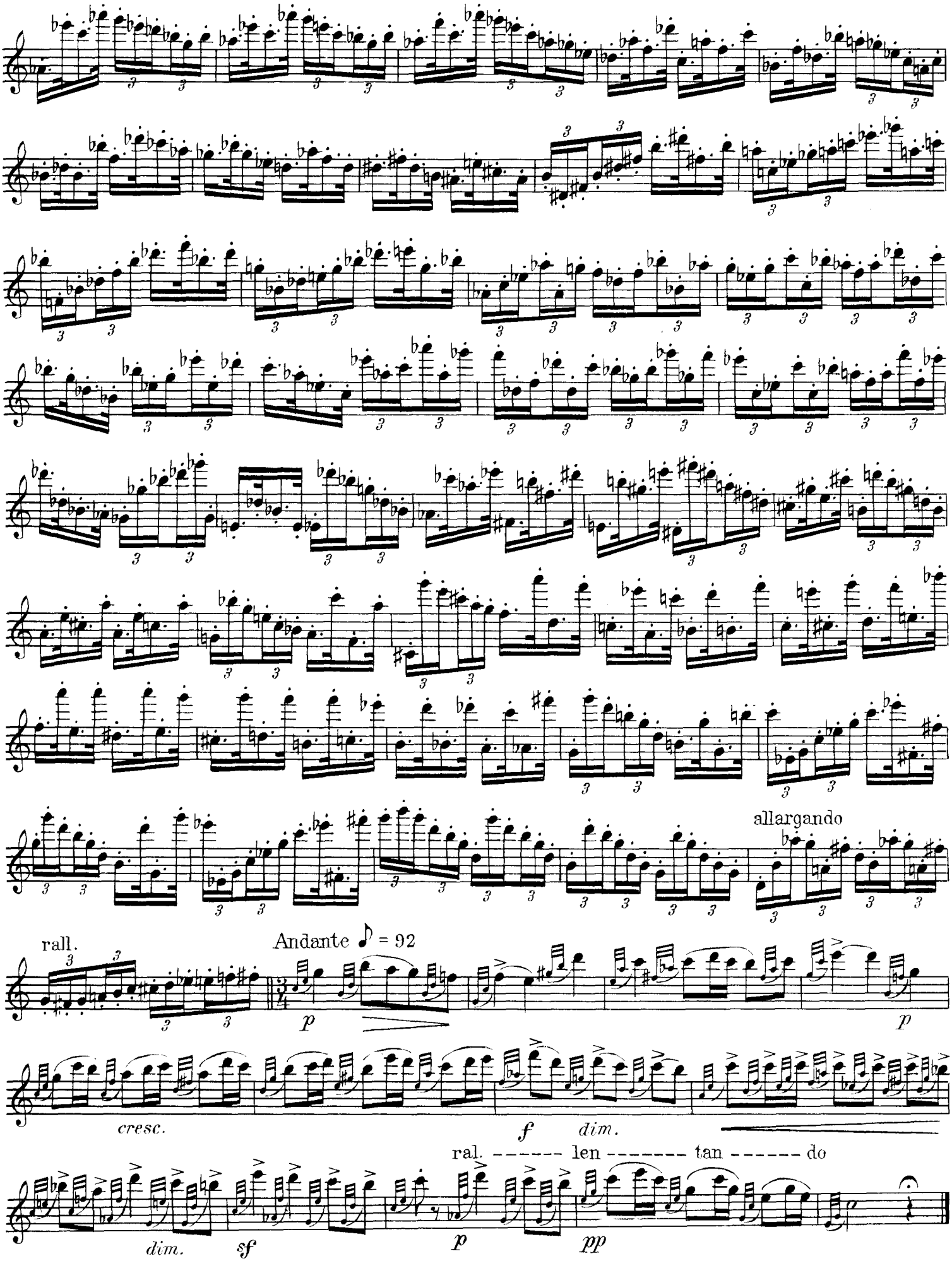

Allegretto ♩ = 80-100
9
dolce
flûte
voix
flûte
voix
flûte
voix
flûte
voix
flûte
voix
flûte
voix
flûte
voix
♩ = 88

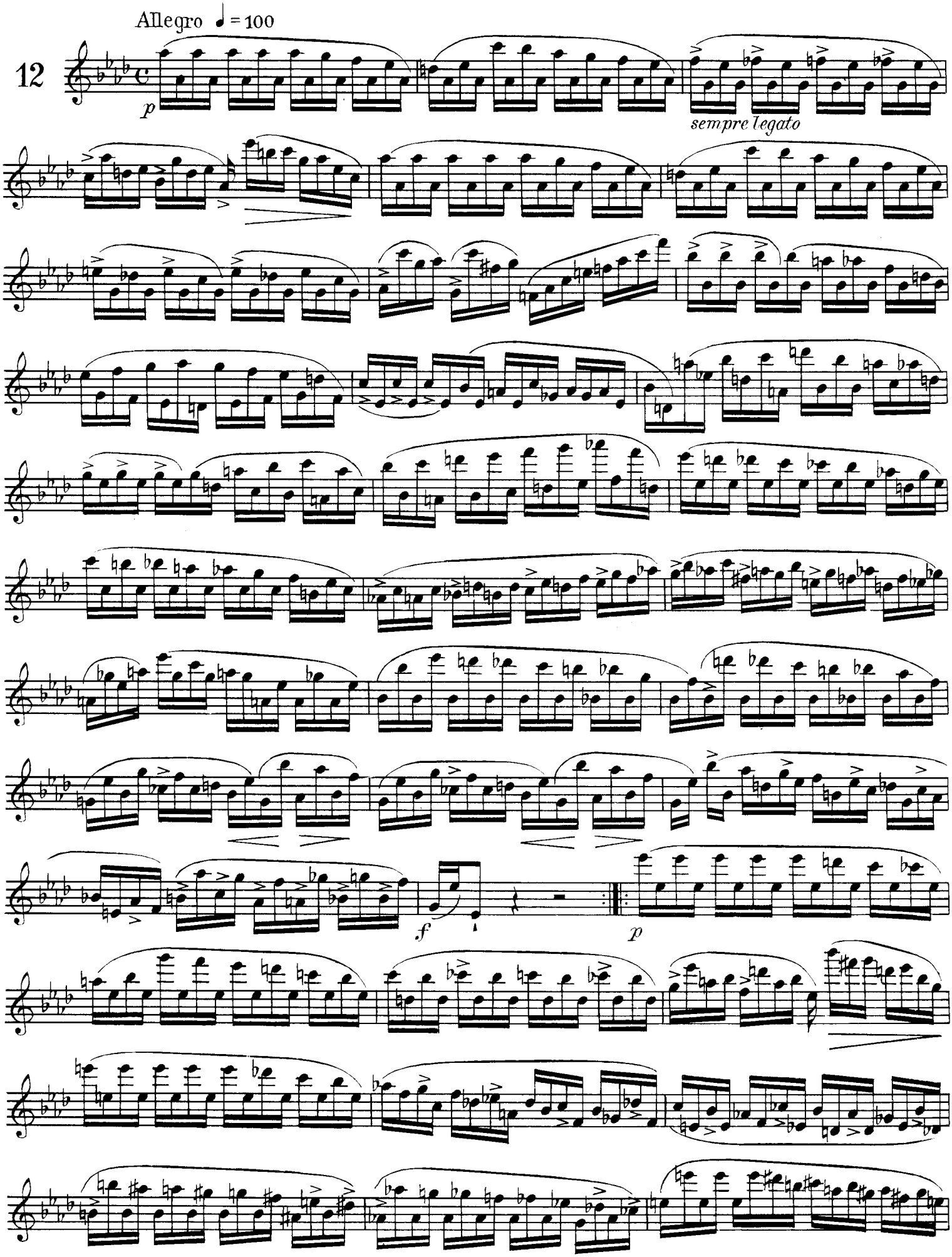

ad lib.
p dolce
fl.
voix
flûte
voix

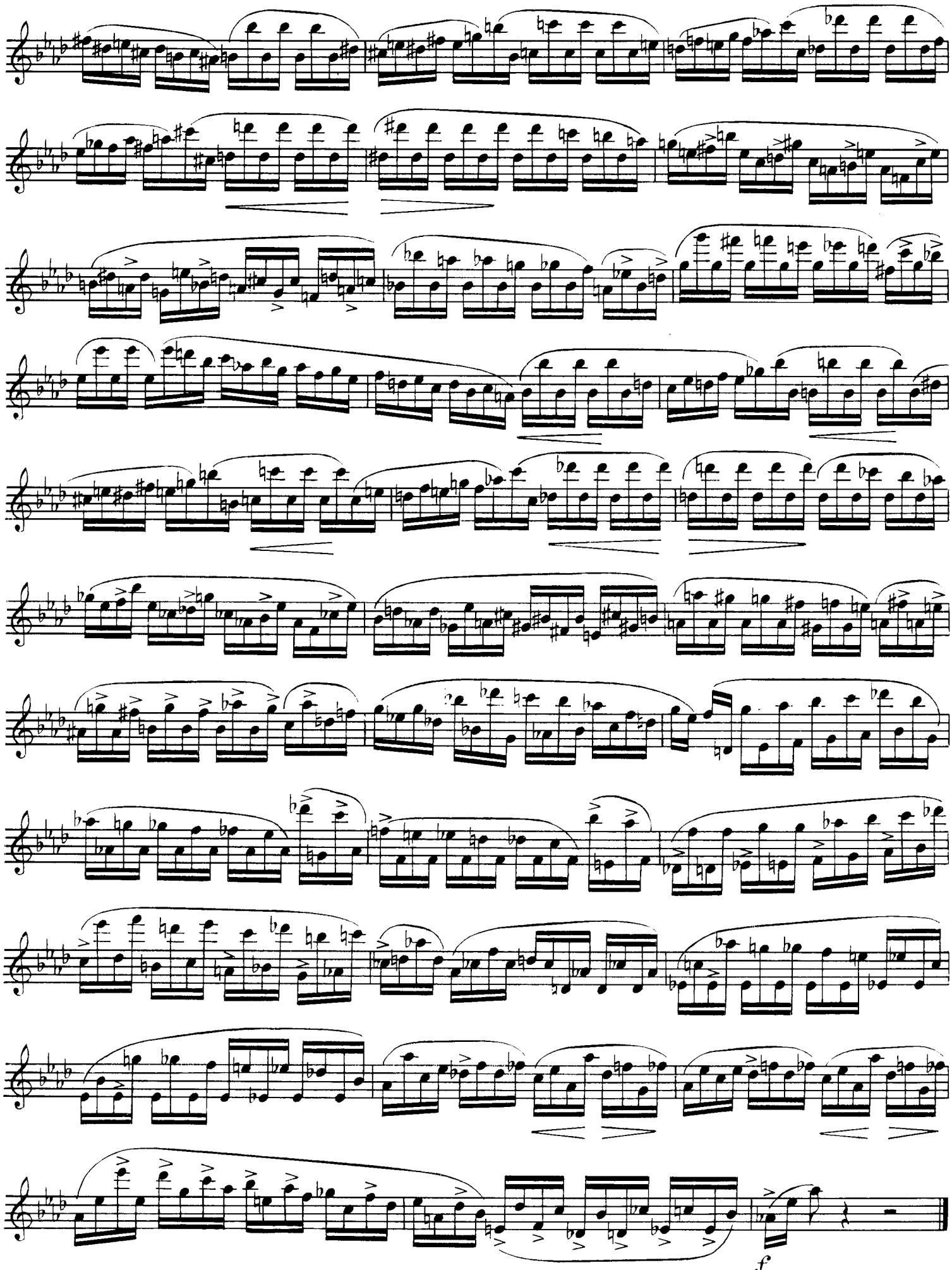

Vivace ♩. = 72
10
f delicatamente
f
cresc.
f
p
f

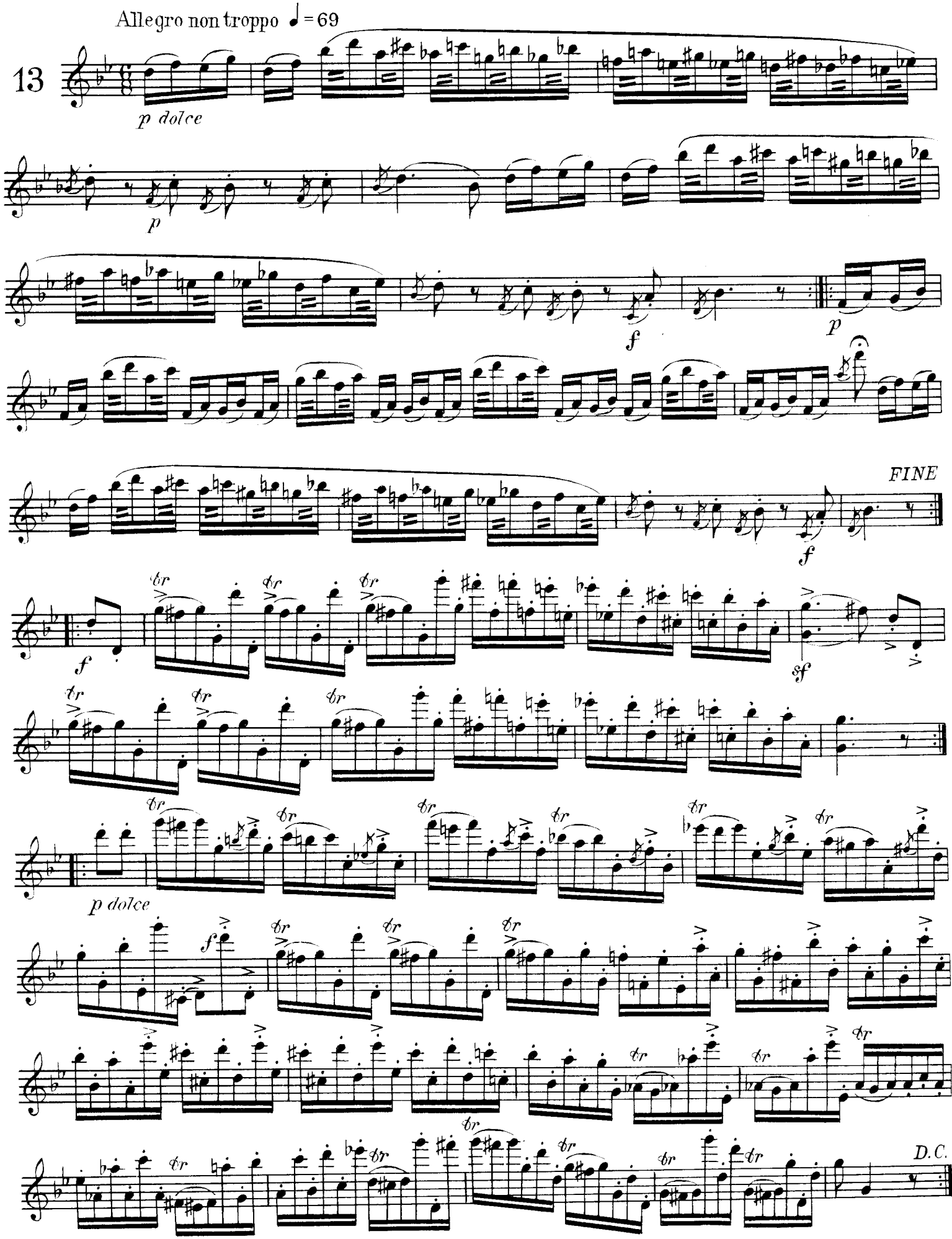

f
cresc.
f

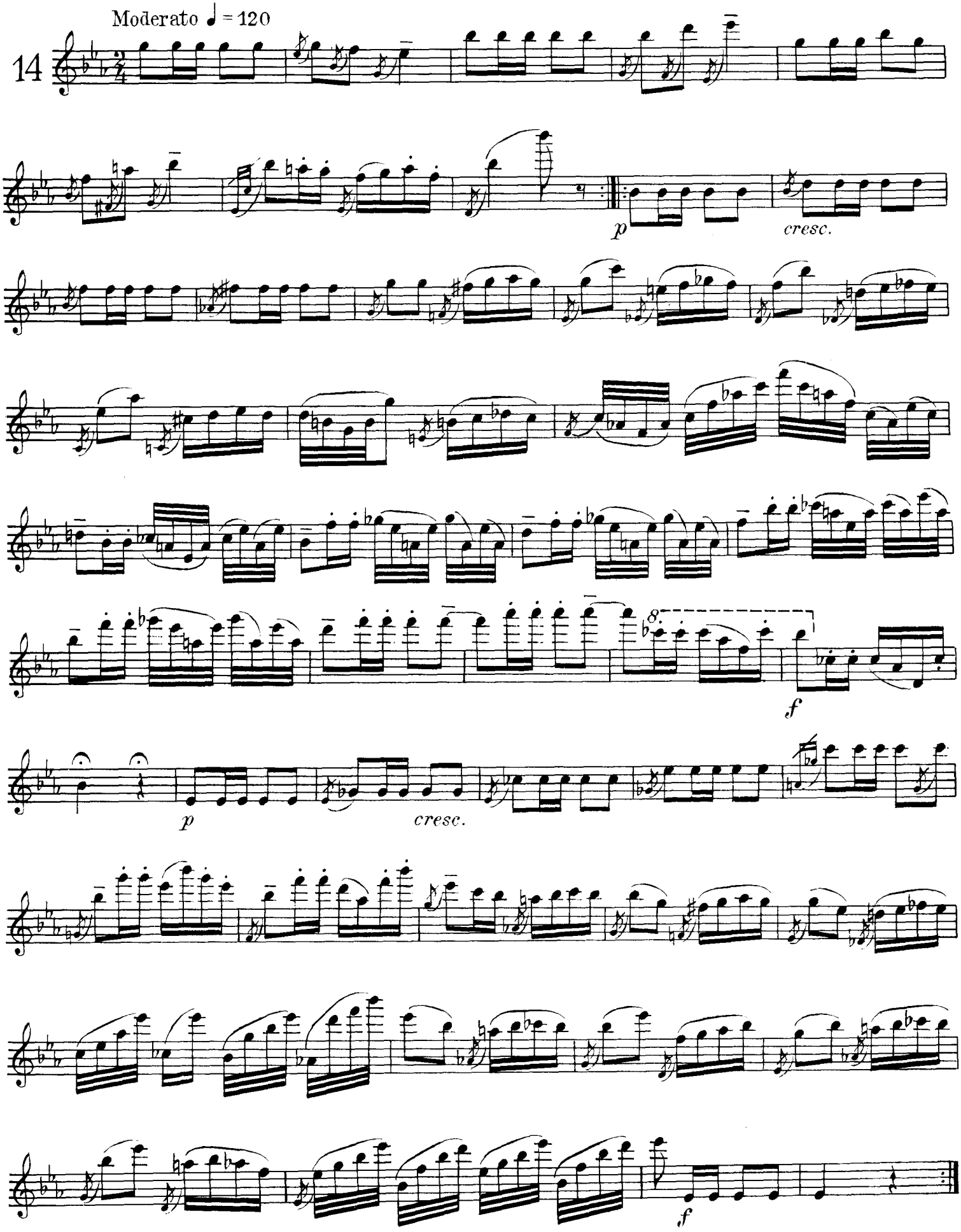

Andante ♪ = 92
11
p il canto ben marcato sostenuto
sf
sf
sf
p
sf
sf
sf
p
p
p
cresc.
rall.
f
dim.
largamente
dim.
Allegro ♩ = 88
p leggiero
f
mf

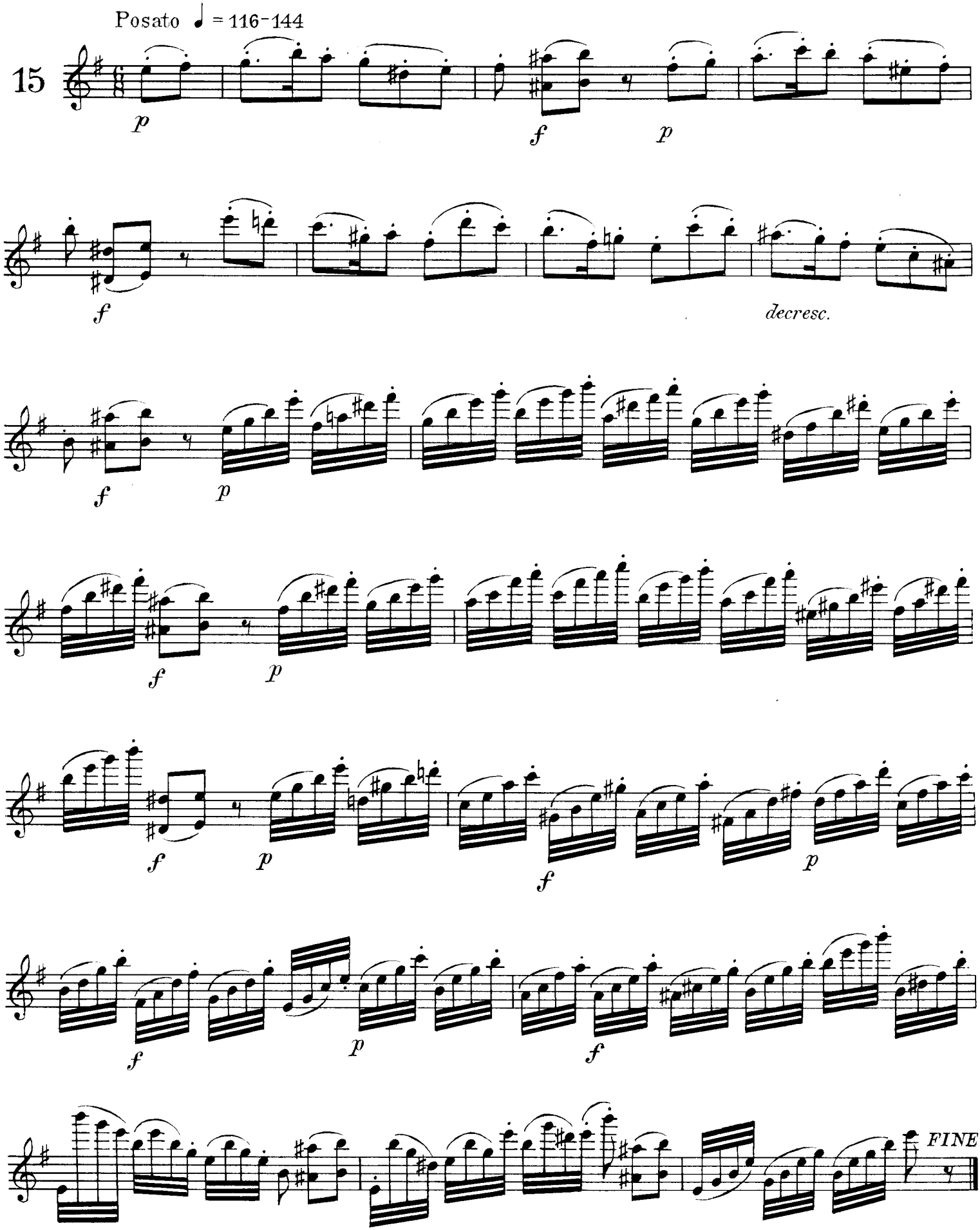

allargando
rall.
Andante ♪ = 92
p
p
cresc.
f
dim.
ral. ------- len ------- tan ------ do
dim.
sf
p
pp

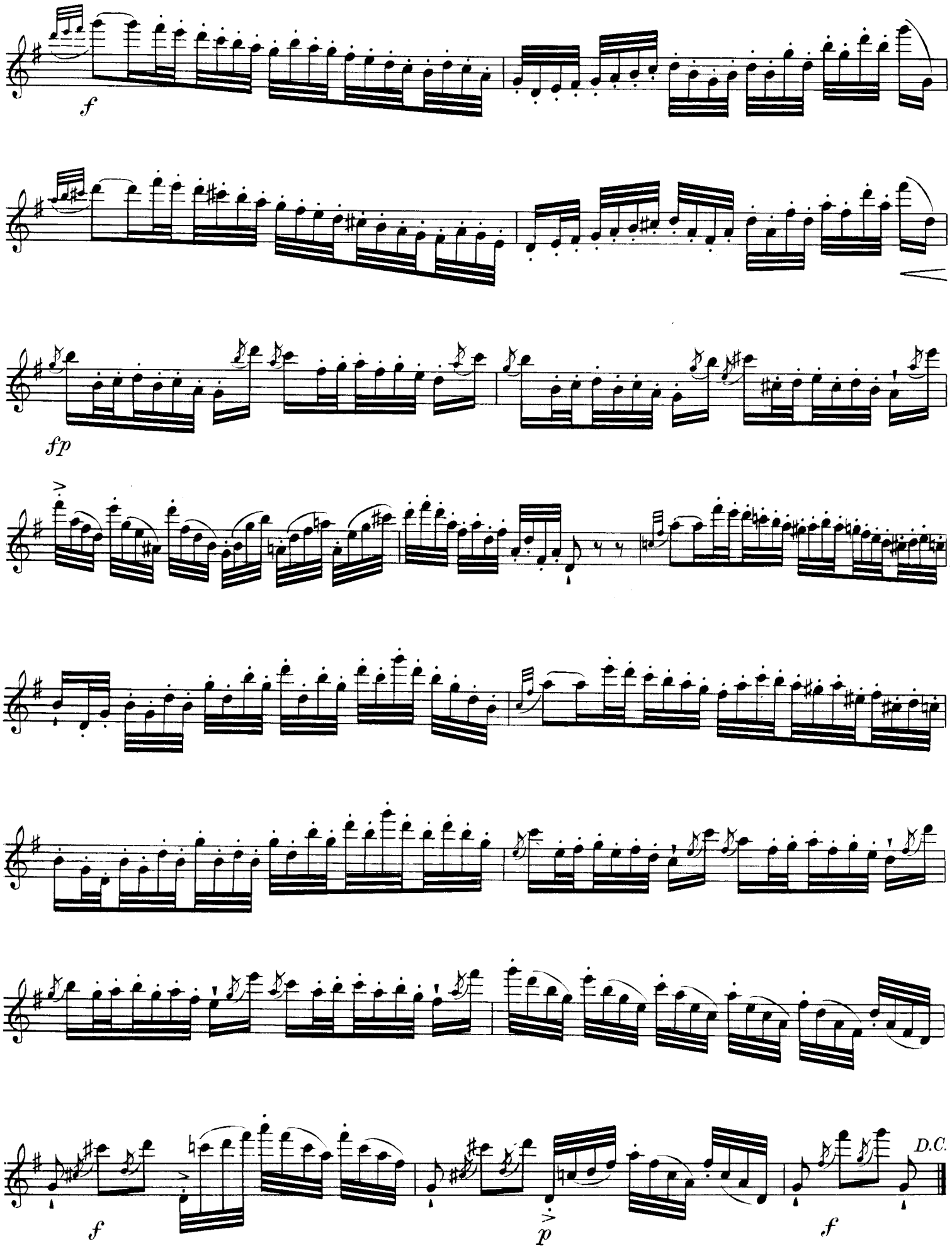

Allegro ♩ = 100
12
p
sempre legato
f
p


f


Allegro non troppo ♩= 69
13
p dolce
p
f
p
FINE
f
f
sf
p dolce
f
D.C.

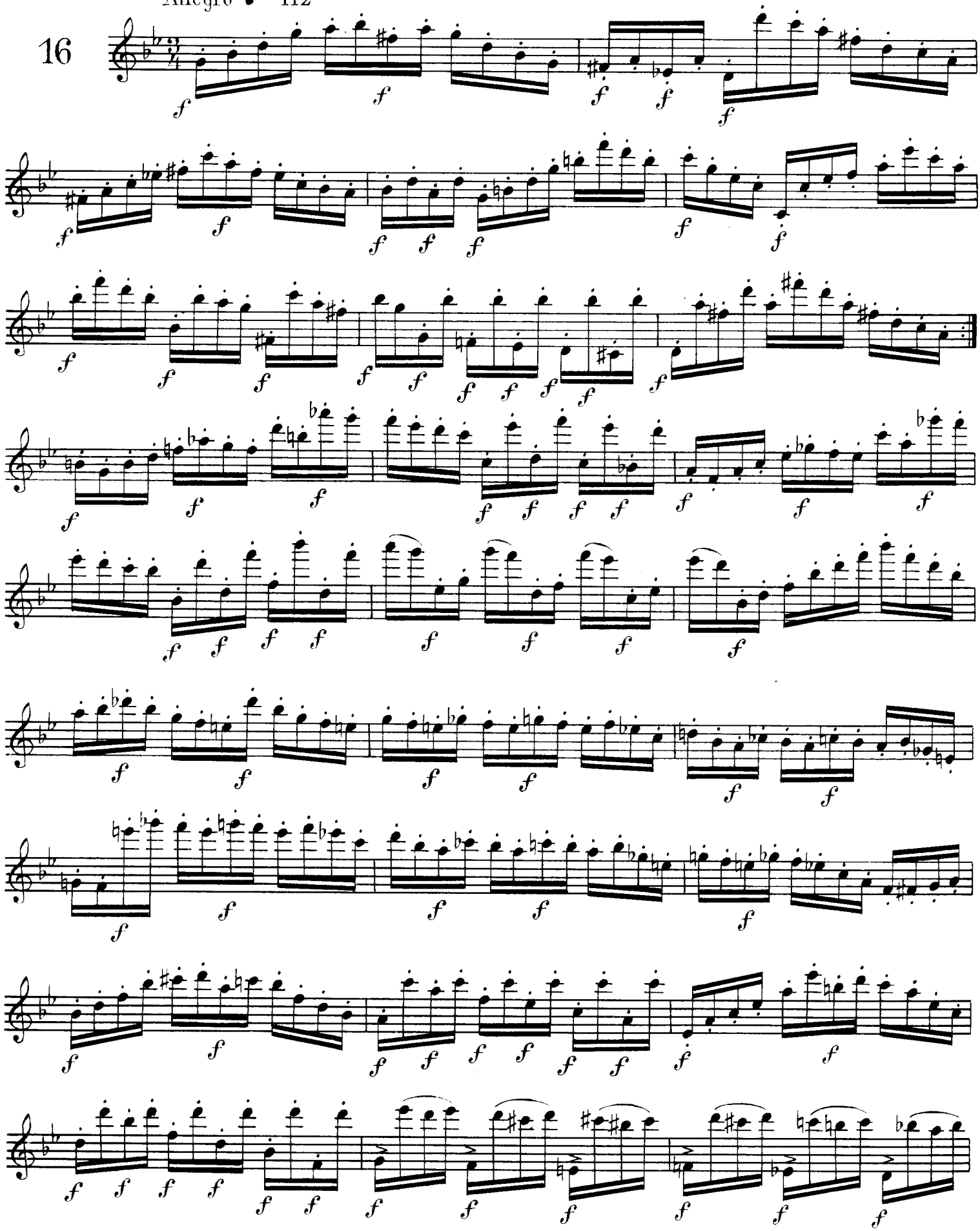

Moderato ♩ = 120
14
p
cresc.
p
cresc.
f
f

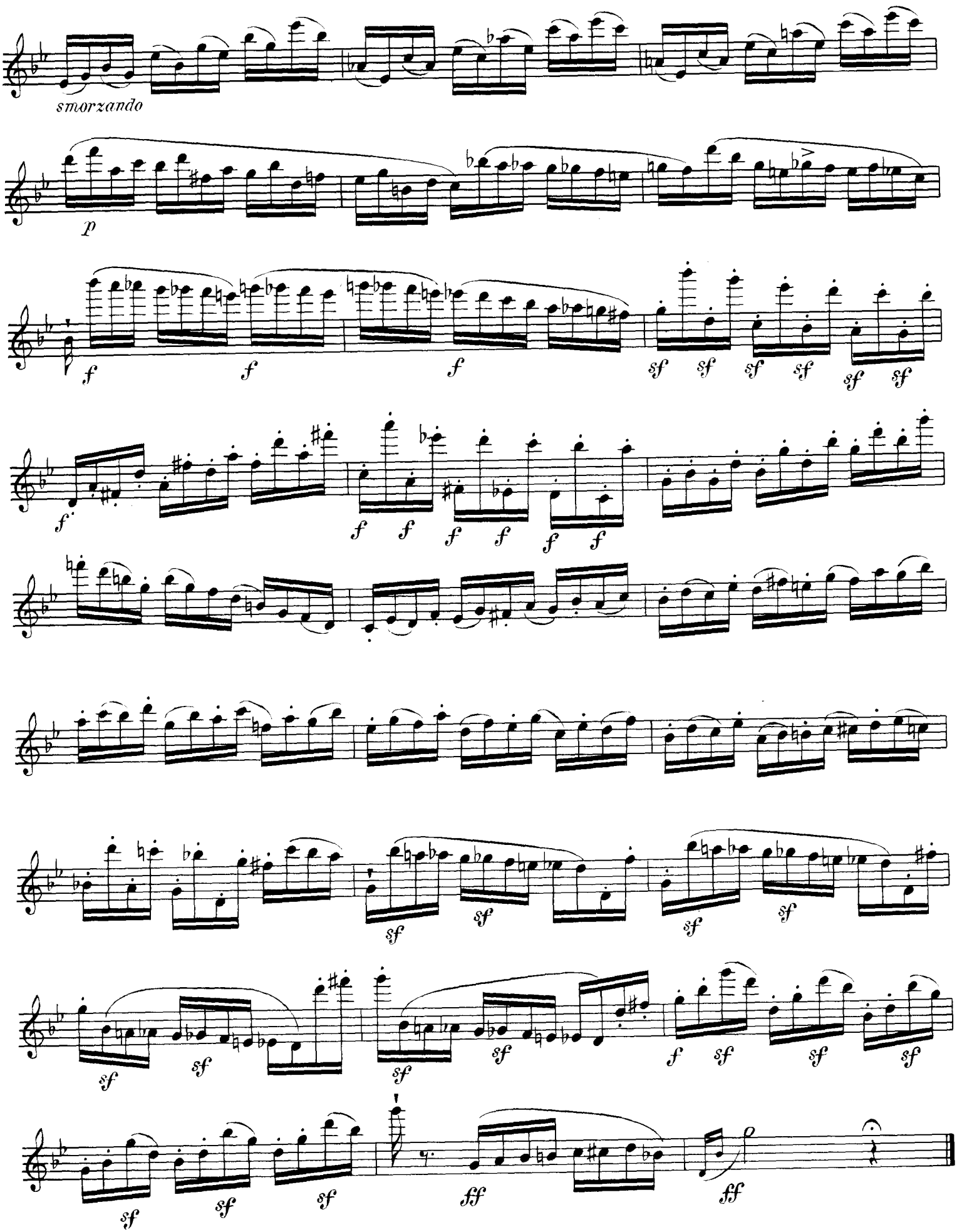

Posato ♩ = 116-144
15
p
f
p
f
decresc.
f
p
f
p
f
p
f
p
f
p
f
FINE

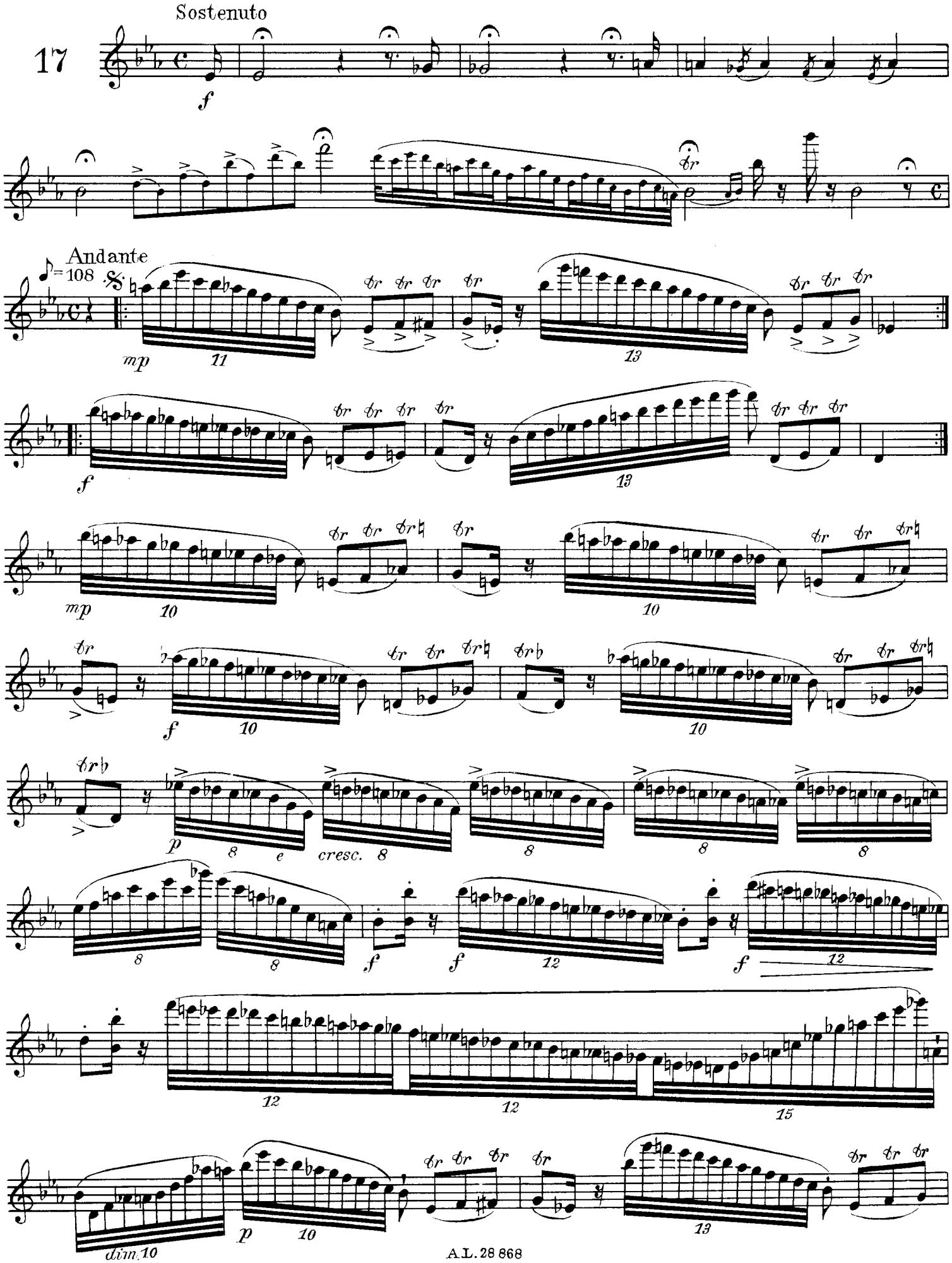

f
fp
f
p
f
D.C.

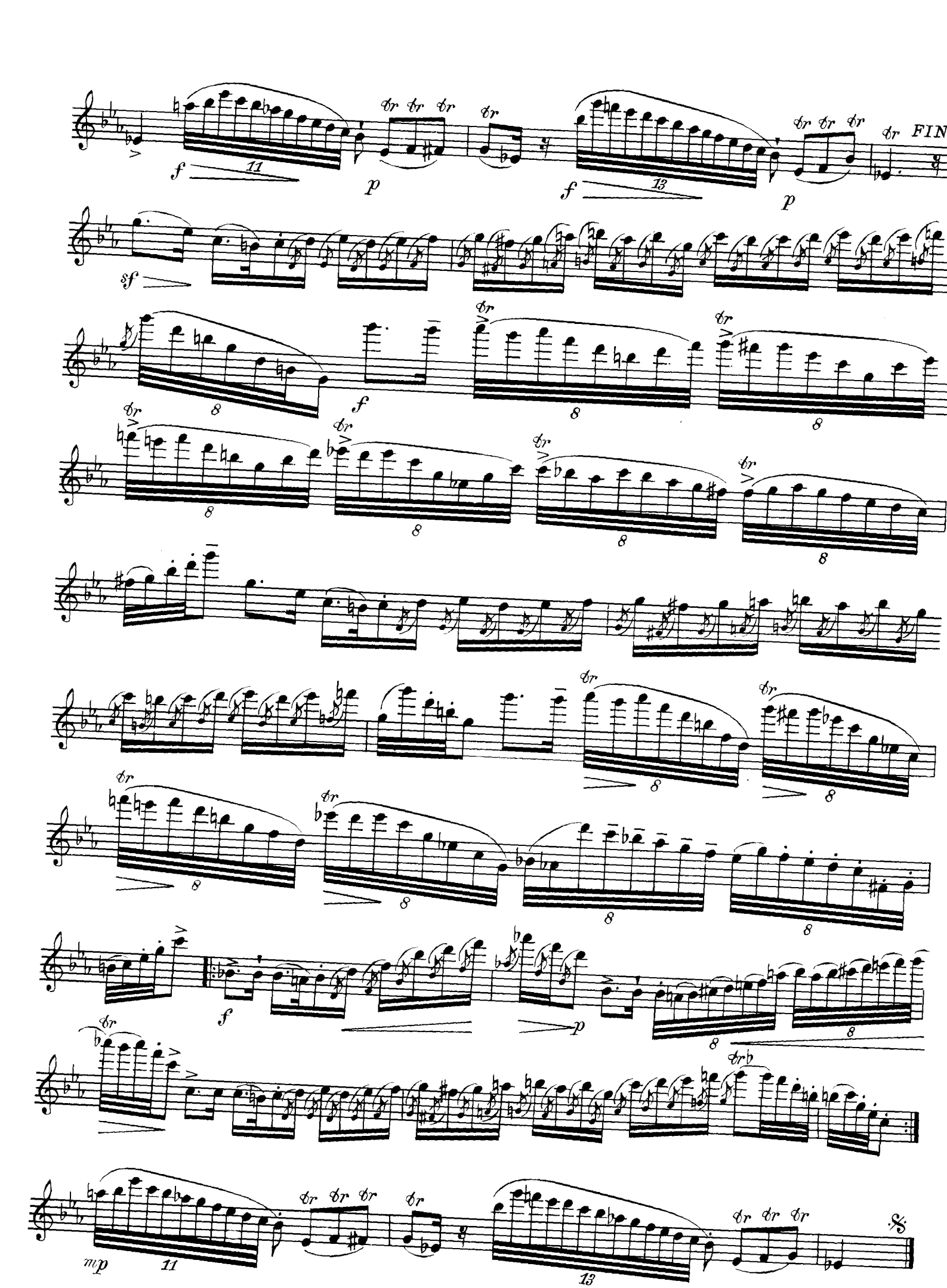
16

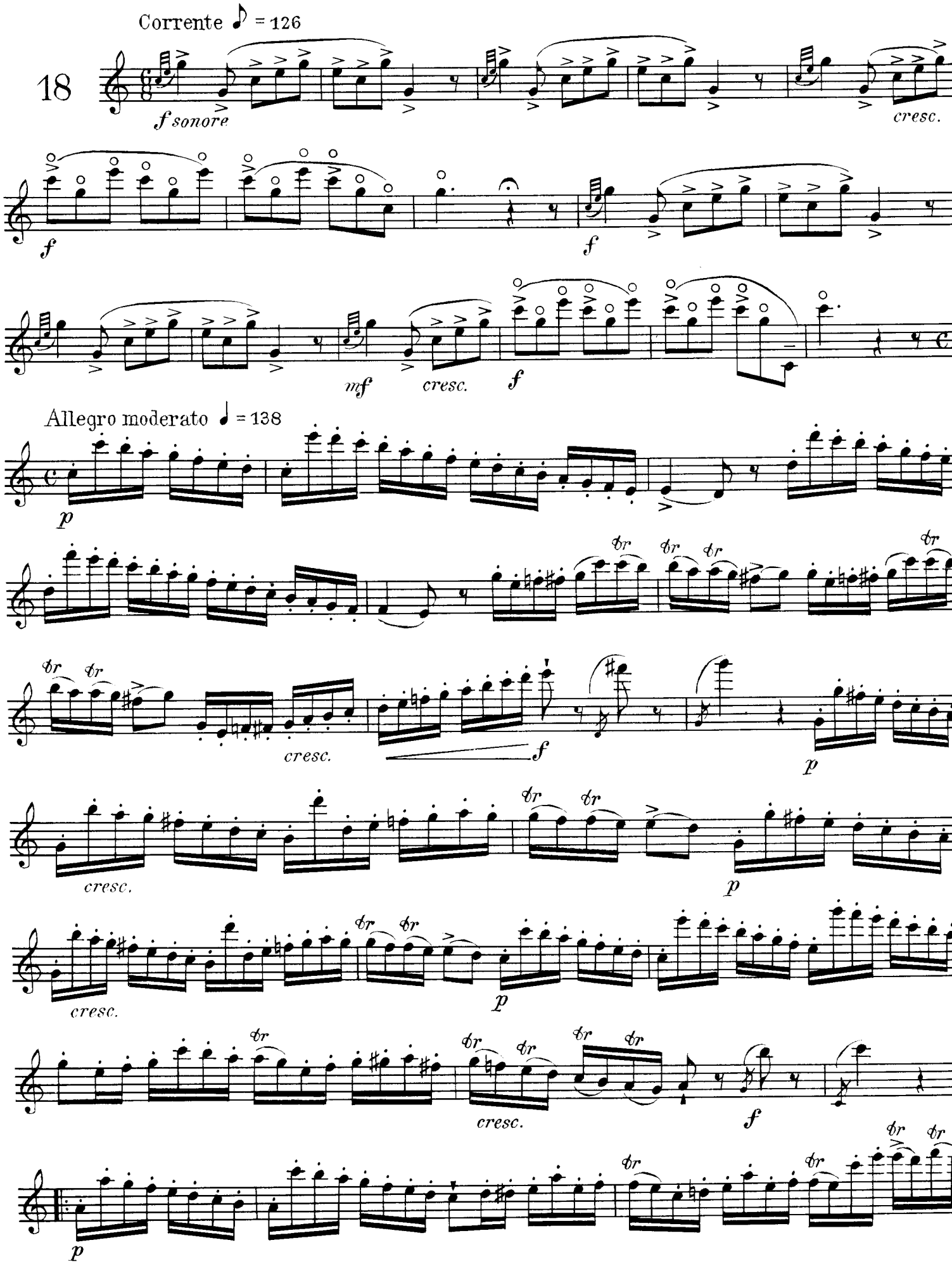
Allegro ♩ = 112

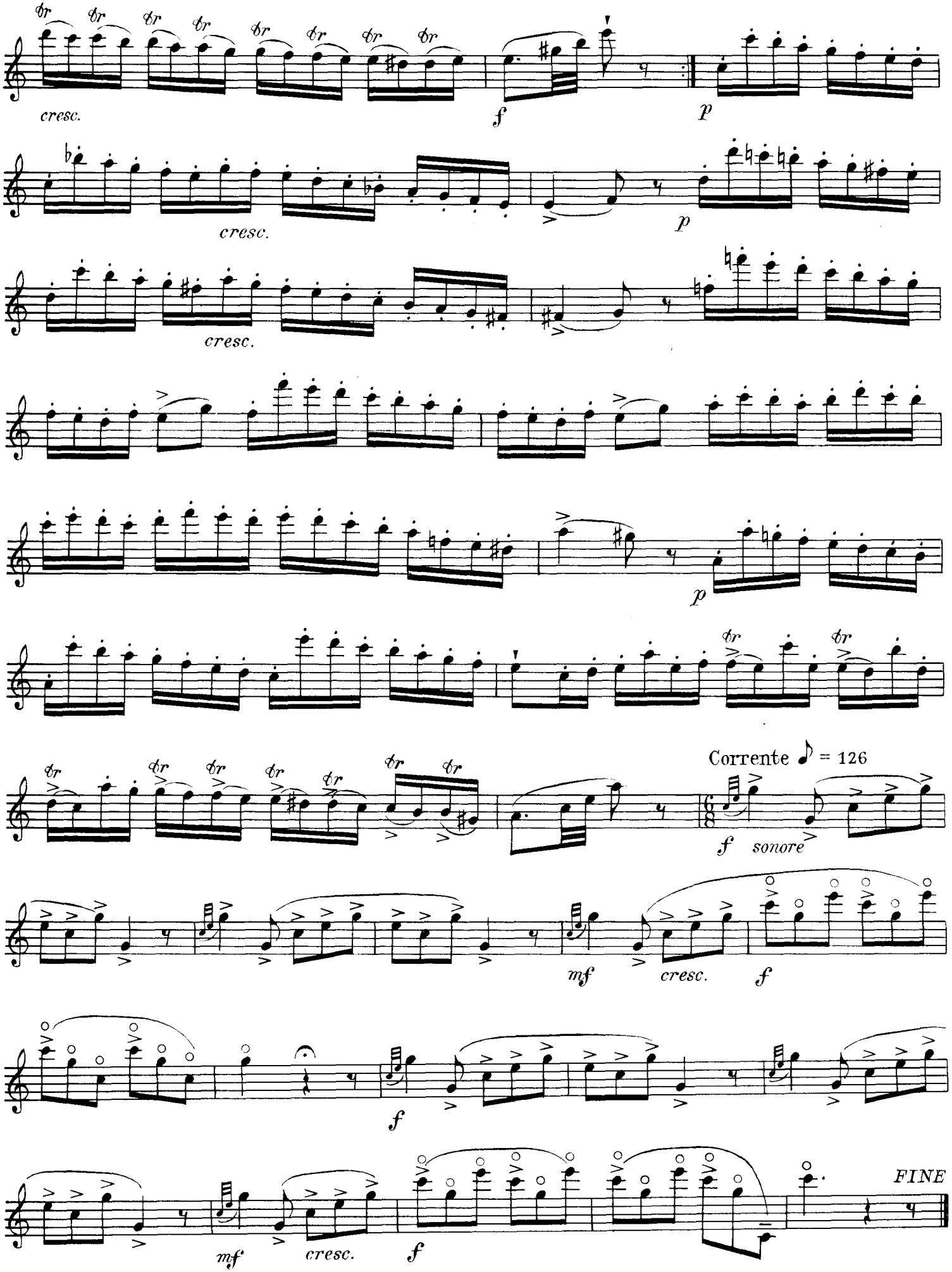


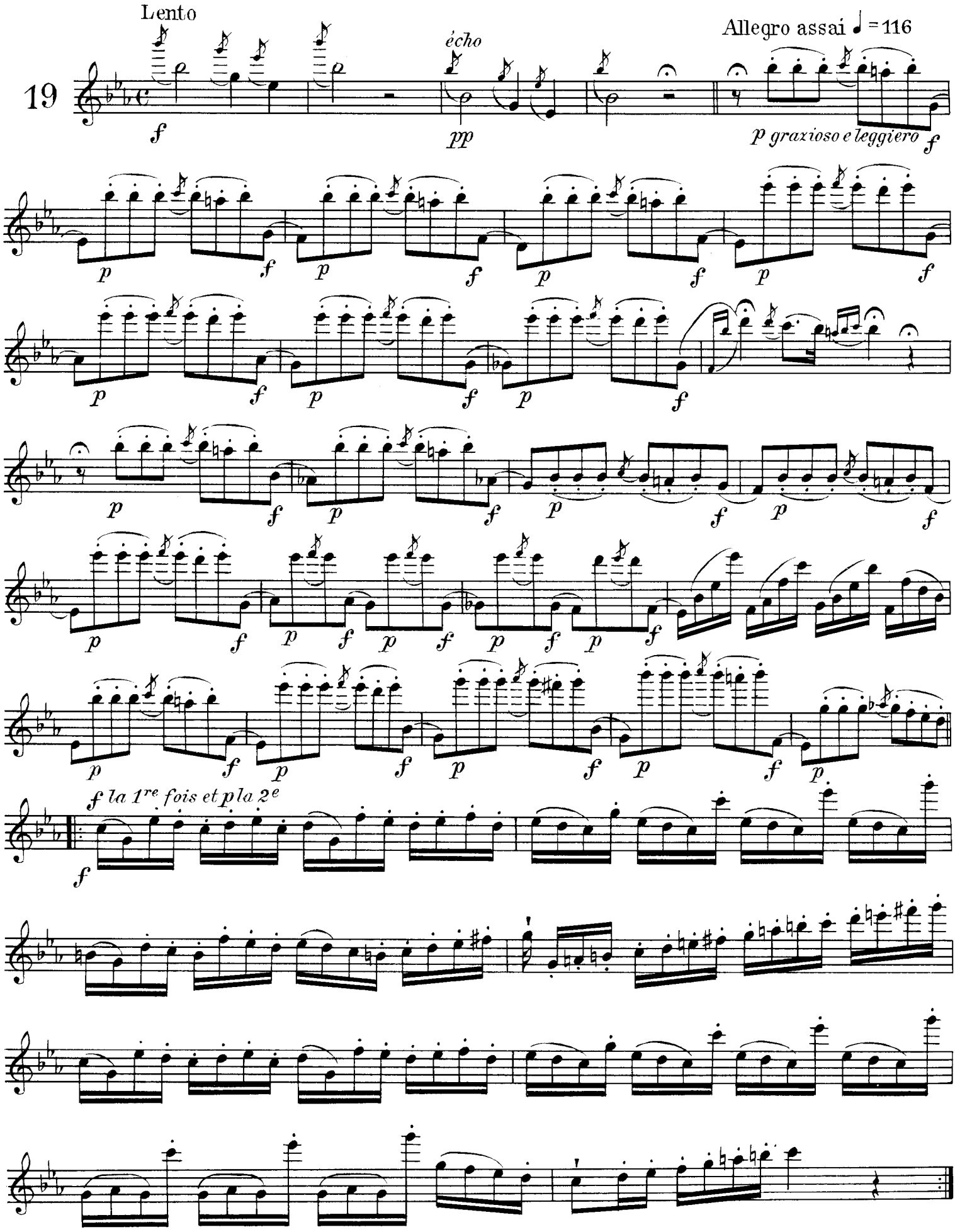

smorzando
p
f
f
f
sf sf sf sf sf sf
f
f f f f f f
sf
sf sf
sf
sf sf
f sf sf sf
sf sf sf
ff
ff

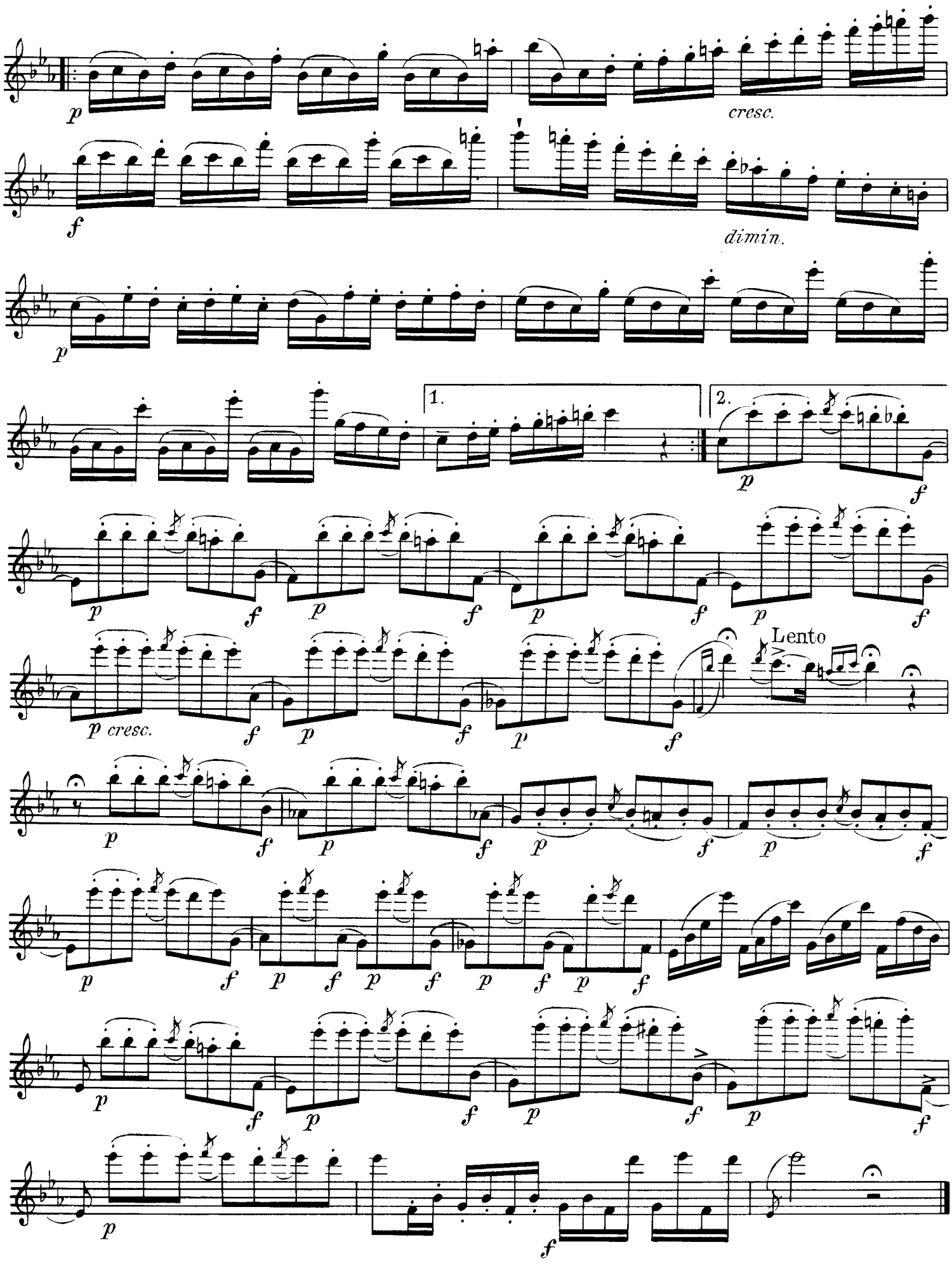

17
Sostenuto
f
Andante
♪=108
mp
11
13
f
mp
10
10
f
10
10
p
8
e
cresc.
8
8
8
8
8
f
f
12
f
12
12
12
15
dim.
10
p
10
13


FIN


Corrente ♪ = 126
18
f sonore
cresc.
f
f
mf
cresc.
f
Allegro moderato ♩ = 138
p
cresc.
f
p
cresc.
p
cresc.
p
cresc.
f
p


cresc.
f
p
cresc.
p
cresc.
p
Corrente ♪ = 126
f sonore
mf
cresc.
f
f
mf
cresc.
f
FINE


Lento
Allegro assai ♩ = 116
19
écho
f
pp
p graxioso e leggiero
f la 1re fois et p la 2e


cresc.
dimin.
1.
2.
Lento

Allegretto ♩.= 66

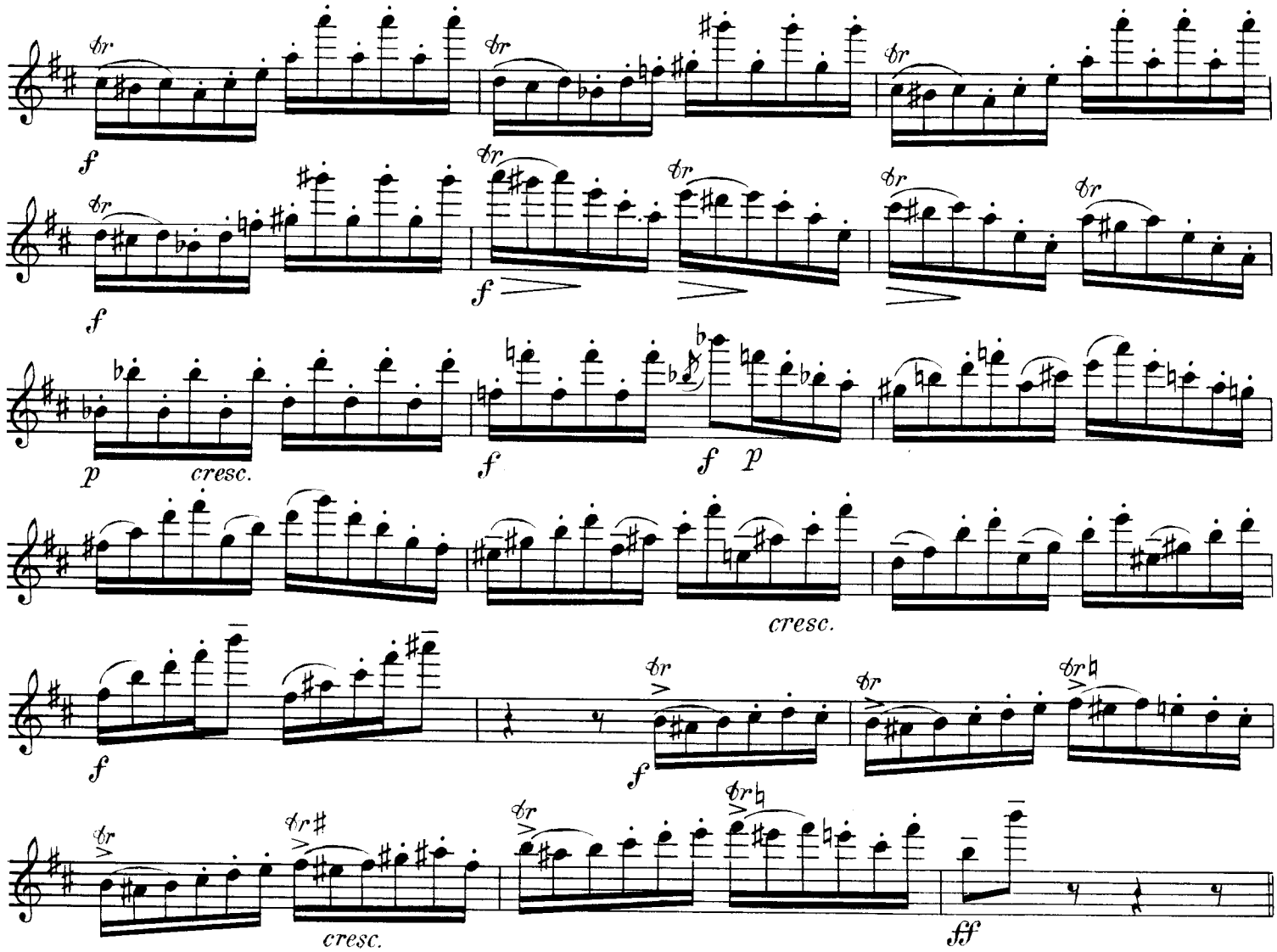
respiration continue systématiquement après la note longue et avant le changement de note

20

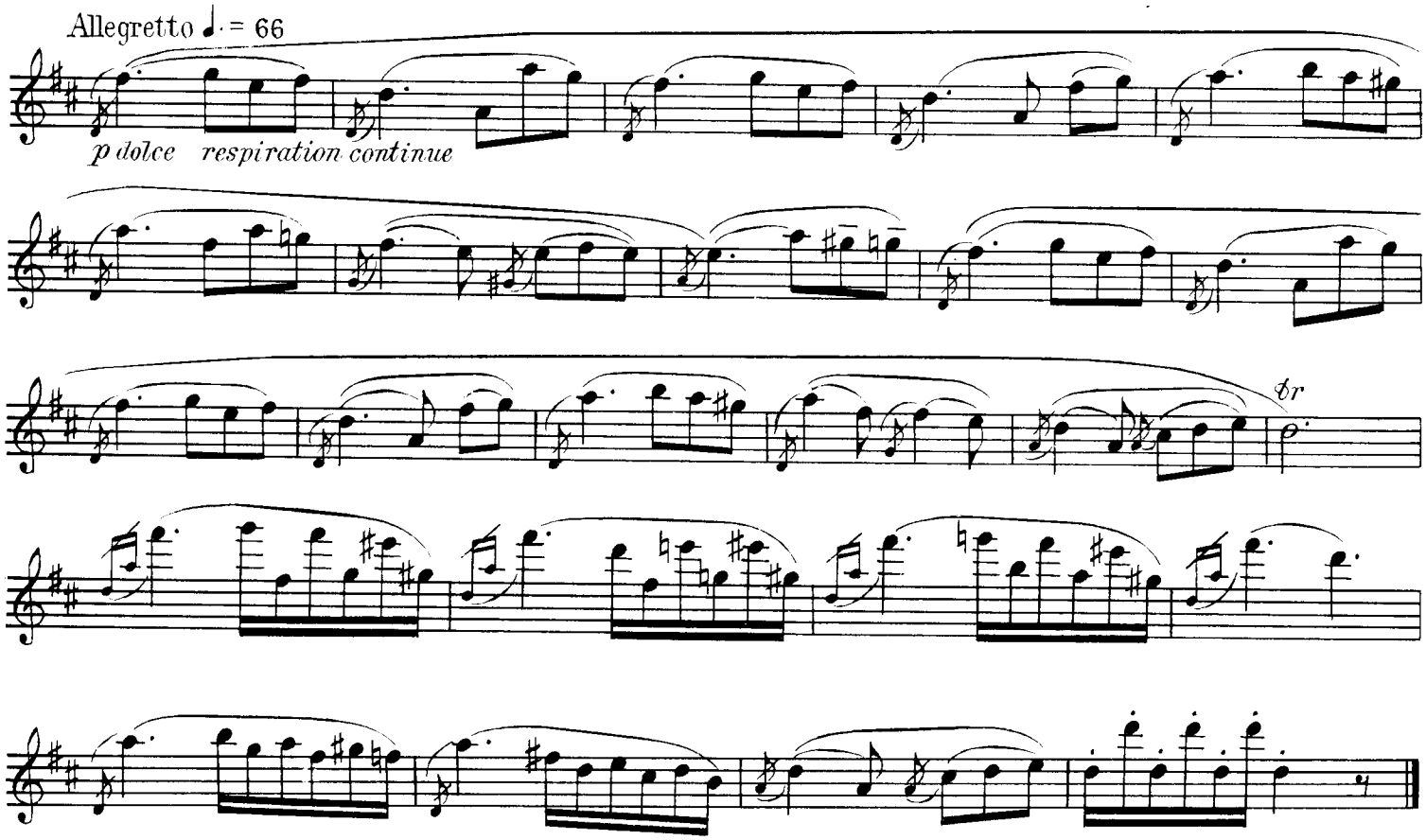
p dolce

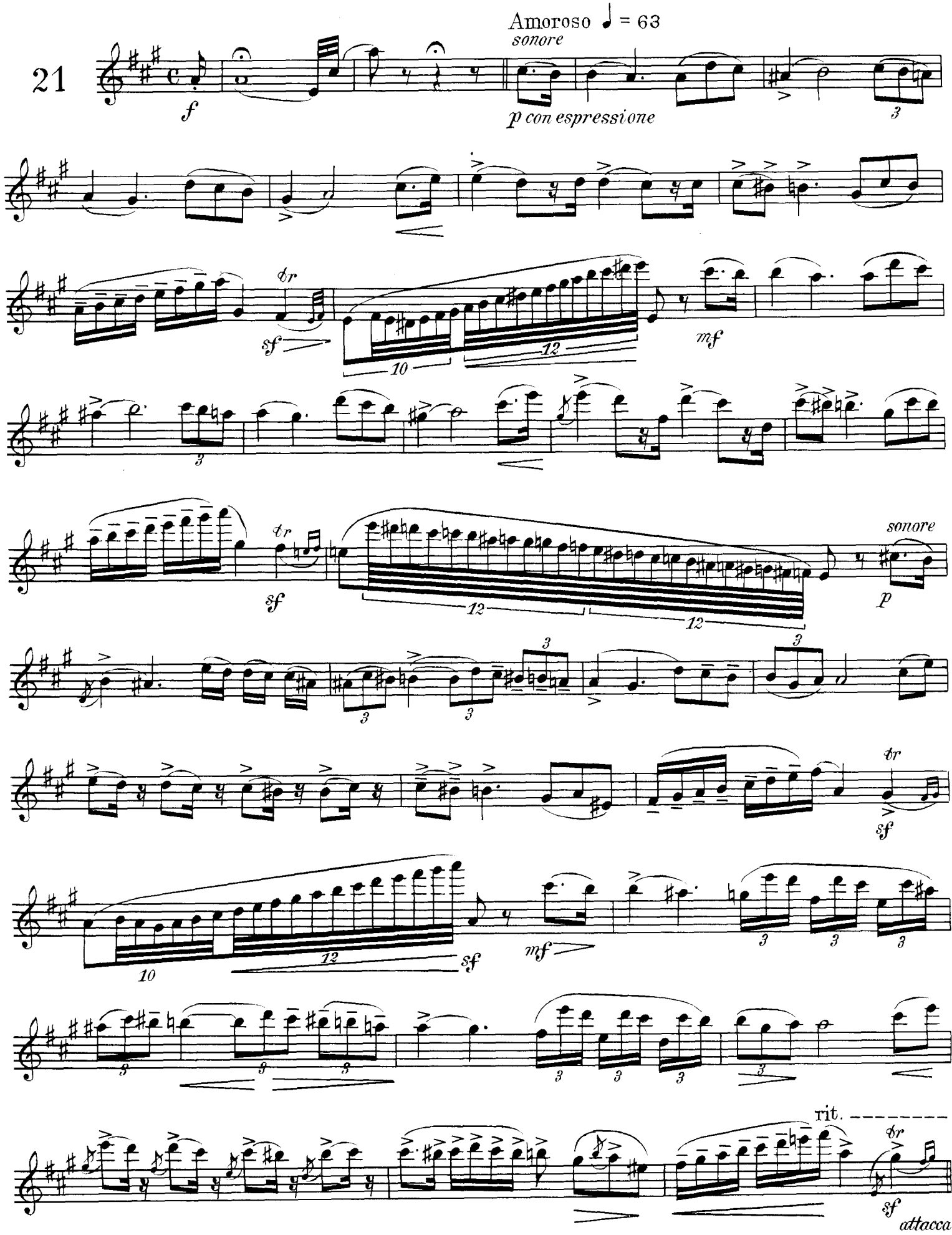
Poco più moto ♩. = 80

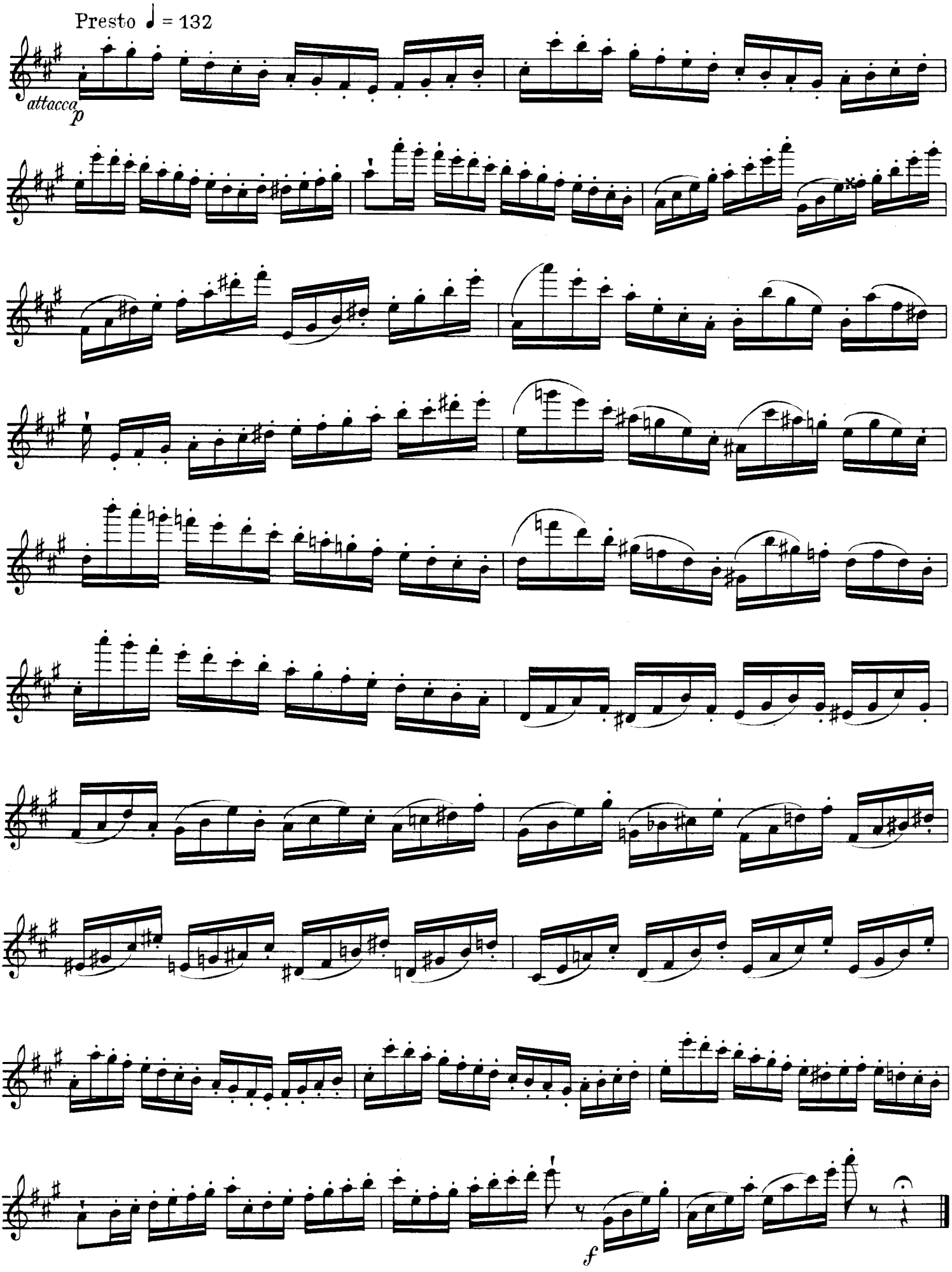
f

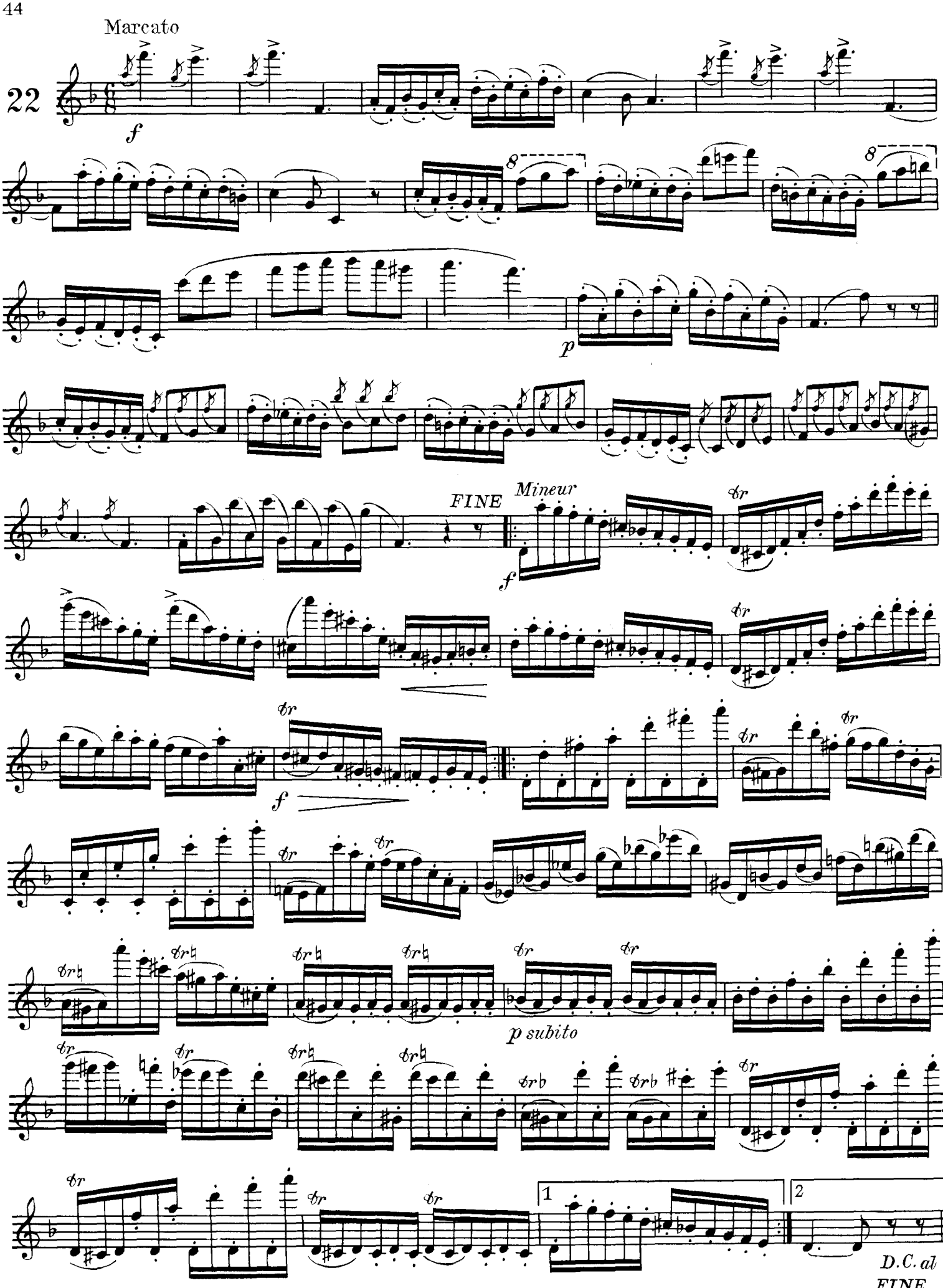


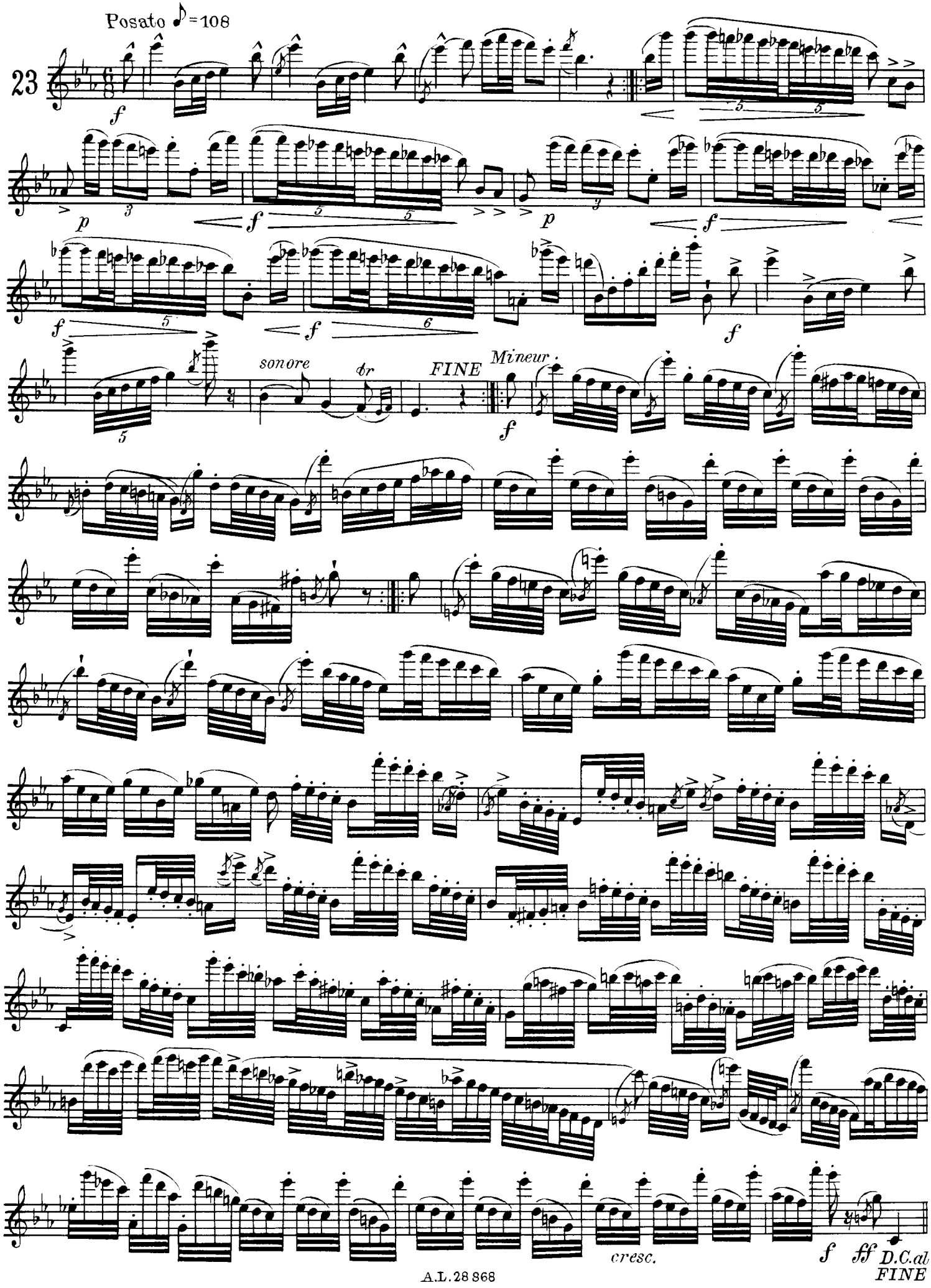
Allegretto ♩. = 66



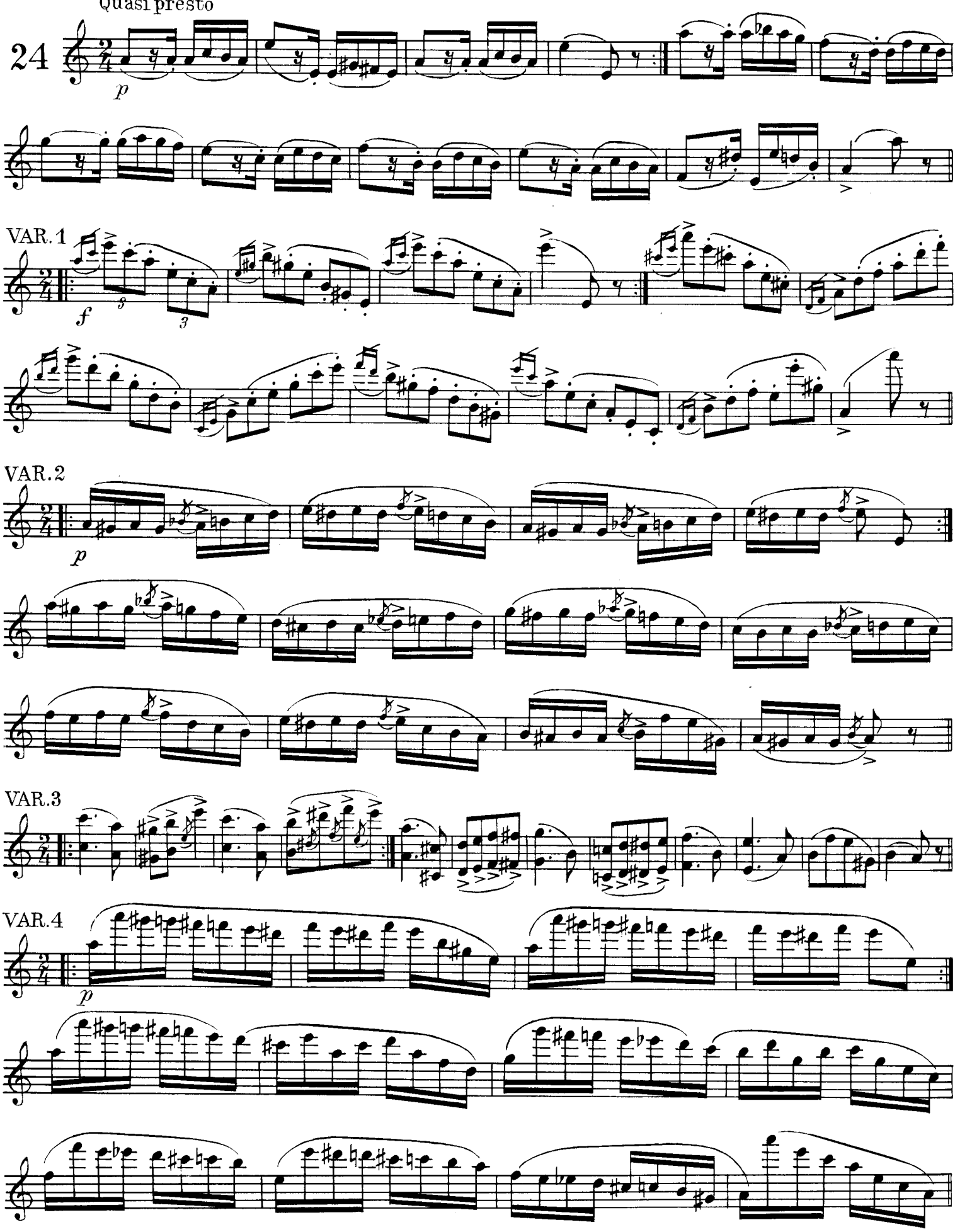

21
Amoroso ♩ = 63
sonore
f
p con espressione
sf
mf
sonore
p
rit.
attacca

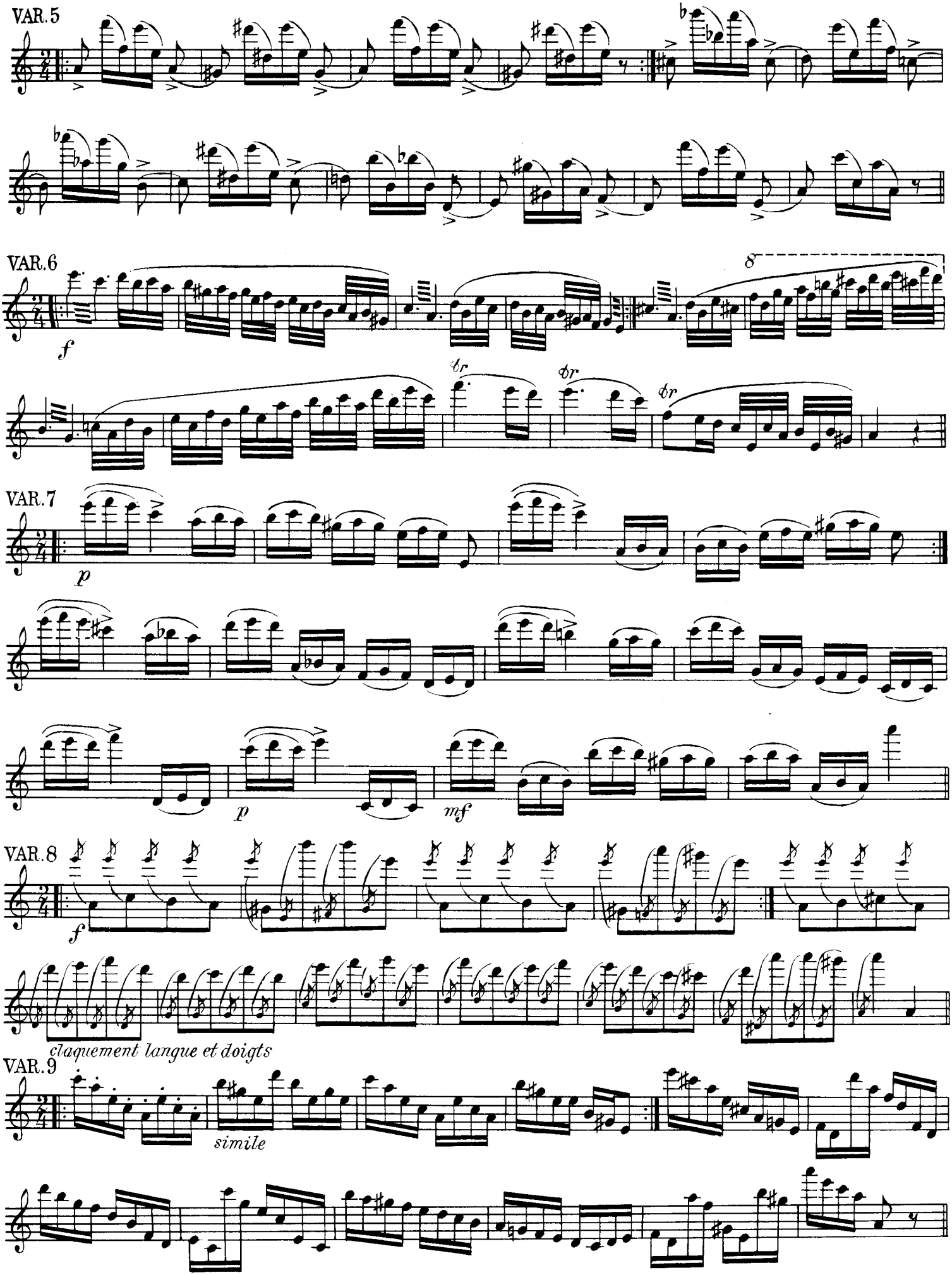

Presto ♩ = 132
attacca
p
f

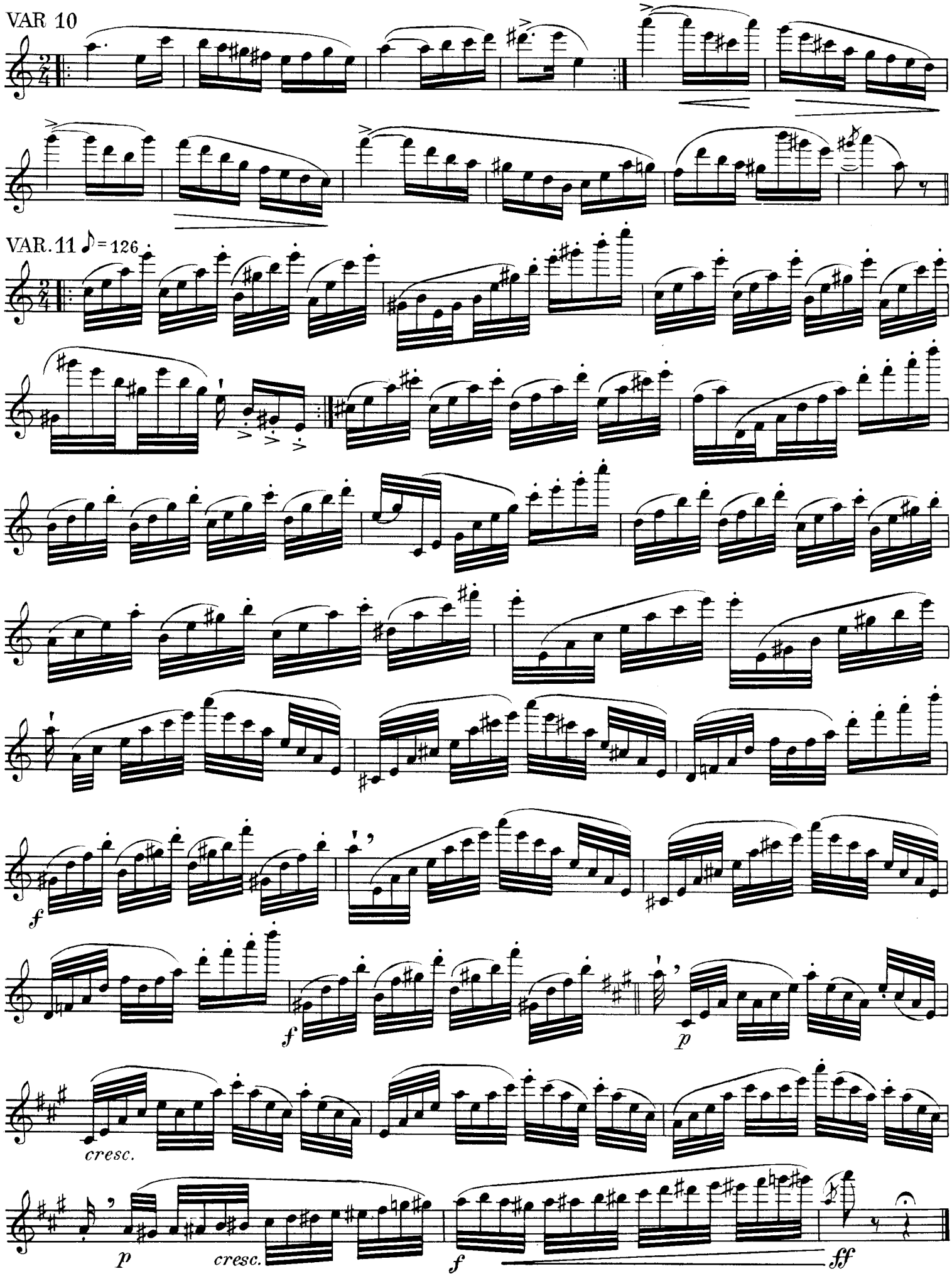

Marcato
22
f
8
8
p
FINE
Mineur
f
f
p subito
1
2
D.C. al
FINE


Posato ♪=108
23
f
p
f
p
f
f
f
sonore
tr
FINE
Mineur
f
cresc.
f
ff
D.C.al
FINE

TEMA
Quasi presto




VAR. 5
VAR. 6
f
8
tr
tr
tr
VAR. 7
p
p
mf
VAR. 8
f
claquement langue et doigts
VAR. 9
simile


VAR 10
VAR. 11 ♪ = 126
f
f
p
cresc.
p
cresc.
f
ff